

27

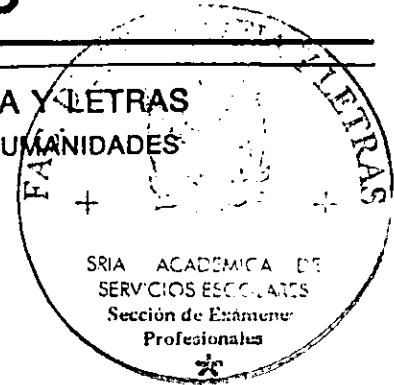
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

COMISION DE
EXAMENES

LA ENSEÑANZA DE LA ESTETICA EN EL BACHILLERATO DE LA U.N.A.M.

INFORME ACADEMICO

PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN FILOSOFIA
P R E S E N T A :
ISMAEL TREJO FLORES

DIRECTORA DEL INFORME ACADEMICO
MTRA. ELSA MARTINEZ ORTIZ

MEXICO, 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.

Con gratitud a todos los que me apoyaron y me apoyan en mi vida personal y por tanto profesional: a mis hermanos Ma. Inés y Antonio, a mis hijos Vladimir, Pavel, Daniel e Ismael. A mi esposa Gabriela por su comprensión y amor. Doy las gracias profundamente a todos mis profesores, compañeros y amigos, particularmente a mi directora de informe académico Mtra. Elsa Martínez Ortíz.

Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; ...

No la dejes, y ella te guardará;

Ámala y te conservará.

Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría.

Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.

Engrandécela, y ella te engrandecerá;

Ella te honrará, cuando tu la hayas abrazado.

Adorno de gracia dará a tu cabeza;

Corona de hermosura te entregará.

Proverbios 4: 5 al 9

Vamos al banquete de la vida jóvenes: Hay alimento (comida, bebida, música, baile) podrido, feo, regular y de excelencia singular.

Una voz dice: No tomes este último porque es hacer mal, es costumbre decadente que no sirve (para el poder o el altar). Es la voz de la luz envidia.

Otra voz dice: No la mereces, te va a saber mal. Es la voz del acomplejado.

La tercera voz dice: Si la letra con sangre entra, sólo lo tedioso y molesto alimenta. Es la voz vengativa del autoritario.

La siguiente voz dice: Yo determino lo que es bueno y lo que es malo, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo. Toma lo peor porque Yo digo que lo hagas y soy la autoridad así como el que sabe más. Es la voz de ese-a maestro-a que tratas de olvidar.

Las cuatro voces en coro dicen: Si te atreves consume lo regular, o bien lo feo, y mejor aún la podrida, que esto va de acuerdo con la mediocridad nacional. Son las voces que la fiesta les quieren malograr.

Les invito a tomar lo mejor que está a la misma distancia que lo podrido, lo feo y lo regular. Algunas veces es gratis y en otras esfuerzo y trabajo les costará. Consuman lo suficiente no menos, no más. Se trata de que gocen no que se queden con hambre ni que se vayan a indigestar. Pues el placer y el beneficio común, bien pueden ir juntos sin perjudicar a los demás.

I. Trejo F.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
PARTE 1 MARCO TEÓRICO	
CAPÍTULO I ¿ESTÉTICA, PARA QUÉ?, LA TEORIA ESTÉTICA	1
CAPÍTULO II EL ALUMNO DEL BACHILLERATO DE LA U.N.A.M. Y DE LA PEDAGOGIA DE LA ESTÉTICA	9
CAPÍTULO III PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LA ESTÉTICA EN EL NIVEL BACHILLERATO DE U.N.A.M.	16
PARTE 2 PRÁCTICA DOCENTE	
CAPÍTULO I FORMACIÓN ESTÉTICA DEL ALUMNO QUE INGRESA AL CURSO DE ESTÉTICA EN EL BACHILLERATO	21
CAPÍTULO II LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	26
CAPÍTULO III LA EXPERIENCIA DOCENTE	38
CONCLUSIONES	I
BIBLIOGRAFÍA	63
ANEXO 1. CUESTIONARIO	68

INTRODUCCIÓN

... la experiencia estética es dinámica e inquisitiva,...según mi perspectiva, el destinatario entiende o decodifica la obra de arte, sintiendo contemporáneamente, emociones que, por último, desembocan en su gusto o placer...las artes transmiten sentimientos y conocimientos de sus emisores.

María Rosa Palazón
*(Reflexiones sobre Estética a partir de
André Breton)*

Nuestro propósito y divisa pedagógica se basa en los rasgos señalados en el párrafo precedente, con este fundamento buscamos ayudar al alumno a formar sus criterios y gustos estéticos sobre las bases de un teoría estética tan dinámica y dialéctica como la experiencia estética, es decir, la Estética de Karel Kosik, Adolfo Sánchez Vázquez y otros autores adelante citados.

Consideramos que la educación estética debe partir de las necesidades e intereses del alumno y llevarlo a cuestionar con la mayor profundidad posible el sentido y valor de su vida. Esto es, ponerlo en el camino de su realización integral como ser humano. Y es la Estética que no se reduce al ámbito del arte y lo bello, sino que integra las múltiples dimensiones del ser histórico-social la que nos va a permitir cumplir esta tarea. Es la Estética de los filósofos antes señalados.

La enseñanza de la Estética en el bachillerato tiene, a nuestro criterio, una destacada importancia formativa para los alumnos del nivel antes citado, cumple con la doble función de educar y de divertir, desarrollando en ellos la capacidad de análisis y crítica sobre su entorno estético. Pues les proporciona el acceso a otra forma de apropiación de la realidad, a través del incremento de su sensibilidad así como de sus capacidades intelectuales.

Karel Kosik señala que para conocer la realidad humana en su conjunto el hombre dispone de dos "medios": la filosofía y el arte, por esta razón, ambas disciplinas tienen para el hombre un significado específico y cumplen una función especial. Por sus

funciones el arte y la filosofía son para el hombre vitalmente importantes. inapreciables e insustituibles. Al respecto, Rousseau expresó que son inalienables.

En el gran arte la realidad se revela al hombre. El arte en el verdadero sentido de la palabra, es al mismo tiempo desmitificador y revolucionario, ya que conduce al hombre de las representaciones y prejuicios sobre la realidad a la realidad misma y su verdad, tanto en el arte auténtico como en la auténtica filosofía se revela la verdad de la historia, la humanidad es colocada ante su propia realidad.¹

Bajo este parámetro, consideramos que no se aprende a filosofar, en el caso del curso de Estética, a reflexionar sobre el arte, memorizando la historia de la Estética y/o los cursos que el docente ha recibido como alumno y que transmite a sus alumnos. sino aprendiendo a usar la crítica, a cuestionar y a valorar las distintas doctrinas estéticas que han surgido en la historia.

Los conceptos básicos de las doctrinas estéticas fundamentales han de servirnos como herramienta para enfrentarnos y reflexionar sobre las obras de arte y no sólo para crear y desarrollar la habilidad crítica que nos posibilite el conocimiento del arte. buscando que el alumno sea capaz de percibir los conocimientos y goces que nos proporcionan las obras artísticas y la belleza en sus múltiples soportes.

Así pues, la enseñanza de la Estética en el bachillerato no debe ser una enseñanza memorística, pues el filosofar es una actividad inquisitiva y dinámica que tiene valor en cuanto es creación y no mera transmisión de datos. La actividad estética reflexiva es algo vivo, por lo que requerimos de una didáctica de la enseñanza que nos conduzca a cuestionar y criticar para aprender a pensar sobre cuestiones de la realidad estética.

Por tanto, la finalidad principal de la Estética es hacer una llamada de atención para reflexionar y con esto adquirir un conocimiento tan valioso como efectivo. una invitación para acceder a otros niveles de goce que, a la par, nos hacen crecer como seres humanos.

¹ Karel Kosik. Dialéctica de lo concreto. Grijalbo. México, 1985. p. 145

La función del docente de Estética ha de ser la de motivar al alumno para que se interese por las obras artísticas y la Estética en general y así lograr que adquiera un goce y un conocimiento de ambos, pues, como dice Irena Wojnar:

La formación del hombre ha de concebirse como un proceso total. El arte interviene en los distintos planos de la vida, lo que tiene consecuencias no sólo para la sensibilidad estética propiamente dicha, sino también para la vida intelectual, afectiva y moral.²

En este trabajo es necesario manifestar la importancia de la reflexión Estética y del enfrentamiento directo del alumno con la obra de arte, motivándolo para que, partiendo de su propia experiencia estética, proceda a la sistematización de la misma, mediante la reflexión y la crítica. Para así lograr la creación de un conocimiento estético propio asumido libre y conscientemente. Estamos pues en completo acuerdo con la Doctora Wojnar cuando señala que:

La educación por el arte se presenta como una cuestión urgente y moderna por excelencia. No basta que el hombre mire y oiga: hay que enseñarle, antes bien, a ver y escuchar. Las condiciones y los medios han de utilizarse en función del enriquecimiento del hombre.³

Es por esto que, auxiliados con las herramientas teóricas que nos proporcionan filósofos abocados a la Estética, hemos de trabajar para orientar al alumno en su enfrentamiento con la obra de arte, para que sea más consciente del fenómeno y la problemática estética y así pueda elegir con mayor conocimiento de causa el arte acorde a su condición humana y obtener así una manera de vivir más satisfactoria, tanto en lo personal como en lo social.

Nos proponemos con este informe académico plantear y ofrecer a otros docentes nuestras experiencias de varios años en la enseñanza de la estética.

² Irena. Wojnar. Estética y Pedagogía F.C.E. México. 1967. p. 17

³ Ibidem p. 31.

nuestra propuesta de enseñanza de la Estética, el cuestionamiento de los planes y programas de estudio del bachillerato, así como nuestras experiencias personales en la enseñanza de la Estética.

PARTE 1
MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

¿ESTÉTICA, PARA QUÉ? LA TEORÍA ESTÉTICA

Al realizar este informe académico se nos ha brindado una magnífica oportunidad para reflexionar sobre el trabajo docente, con base en el cuestionamiento que han hecho los alumnos, y el que también, en forma personal, he realizado acerca de la necesidad de la enseñanza de la Estética en el bachillerato.

El objetivo de este capítulo es mostrar a los alumnos la vinculación que hay entre sus inquietudes e intereses con los fines de los Planes y Programas del Bachillerato Universitario.

Se ha considerado necesario separar del curso de Estética el discurso tradicional y expositivo, para que la cátedra corresponda a los intereses y necesidades de los alumnos, a la vez que se aclara que los conocimientos teóricos, por ejemplo, la estética platónica, aristotélica y demás, no son datos carentes de sentido, ni teorías ajenas a los intereses de la vida cotidiana, sino lo opuesto, es decir que estas doctrinas estéticas son reflexiones y cuestionamientos que guían los criterios inteligentes y bien informados sobre los asuntos estéticos y, por tanto, están vinculados con sus intereses.

Otra premisa que se ha tomado en cuenta es que en el curso de Estética se debe abandonar el carácter autoritario - dogmático y los métodos donde el docente cumple una función activa (de locutor) y el alumno una función pasiva (de oyente). Se entiende que los docentes debemos emplear un lenguaje asequible a los alumnos (sin caer en vulgaridades incommunicantes), que vaya explicando los nuevos términos y conceptos y con esto ir ampliando su acervo cultural.

Resulta pues indispensable superar el gran error que implica el método expositivo en que habitualmente se da el curso de Estética, haciendo notar el eminente carácter práctico de la reflexión sobre el arte, así como la belleza y demás categorías estéticas. Se requiere, por tanto, adecuar la teoría estética a la problemática real que presenta la educación estética del alumno en esta materia.

Es de suma importancia hacer notar que el educando vive en una sociedad dinámica donde se expresan intereses contrarios; en consecuencia, se precisa abastecerlo

de la información necesaria que le permita elevar y defender sus propios intereses y gustos estéticos.

Así pues, el proceso educativo debe apuntar al conocimiento del desarrollo integral del alumno (psicológico, escolar, cultural, estético, etc.), así como la reflexión que pueda llevar a los alumnos al conocimiento de su realidad estética, misma que han de cuestionar para formarse un criterio objetivo propio, sustentado en la confrontación.

En el caso específico que tratamos aquí, la estrategia de enseñanza que se propone es el enfrentamiento directo con la obra artística, seguida de la reflexión y crítica sobre la obra en cuestión, para que el alumno construya su propio conocimiento y gusto, acorde con sus necesidades e intereses estéticos.

Debido a que la información estética del alumno es un factor fundamental del proceso educativo, es necesario motivarlo y concentrar su atención sobre la práctica estética que ha de realizar para su formación integral como hombre.

La estrategia de la enseñanza de la Estética se basa, de algún modo, en el método socrático, el cual busca que el docente cuestione al alumno frente a la obra artística y así lograr que el educando adquiera el conocimiento mediante las respuestas que el docente hace a las preguntas planteadas.

Para que este tipo de conocimiento funcione se requiere que el docente se apoye en una pedagogía que tome en cuenta el desarrollo psicológico y cultural del alumno, que se haya puesto de algún modo en el lugar del alumno y esté dispuesto a acompañarlo en el recorrido hacia el aprendizaje.

Se trata de hacer que el alumno experimente y descubra, por medio de la Estética, su capacidad de entender las artes, y que éstas le proporcionen conocimientos y goces. Se parte de la base de considerar a la Estética como una rama de la Filosofía que enfoca la realidad con el microscopio-telescopio del aquí y del ahora, y la pone a cierta distancia como una excelente perspectiva para su observación, a la vez que educa y enriquece las emociones del alumno.

Con esta disciplina filosófica el alumno puede conocer la imagen de lugares y hombres de otros tiempos y del suyo también; su manera de pensar, sentir y vivir; puede darse cuenta de que esas personas han tenido problemas y han estado en situaciones que él consideraba de su exclusividad, sirviéndole de cualquier modo el cuestionamiento, la

actitud o respuesta que han dado tales hombres, ya sea porque le sirva de ejemplo o porque la rechaza.

Dentro del Diplomado en Estética, impartido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Maestra Silvia Durán Payan, citó a Lyn Durán, quien dice: "el arte nos permite vivir mil vidas", puesto que en la Estética se tratan obras de arte donde se plasman los sentimientos, emociones e ideas de sus creadores y que son en alguna medida de la sociedad en general. Así, pues, el alumno se identifica con la expresión de esos contenidos de la problemática humana y, por ende, de la suya.

Las mil vidas que nos abre el arte a través de la Estética traen consigo un número mayor de perspectivas y juicios de la realidad humana. Esto queda a disposición del público, quien selecciona aquello que estima más apropiado según su criterio. Con estas herramientas se analizan otras obras y desde luego la realidad, pues quien cuestiona al ser humano en las situaciones supuestas del arte también lo hace en las circunstancias concretas de la realidad.

Plantear la Estética en forma práctica y crítica nos ayuda también a incrementar y agudizar nuestra educación formativa logrando que el estudiante obtenga un fino placer que integra intelecto, sentimientos y emociones. Con esta disciplina filosófica el educando obtiene una gran satisfacción al percibir y analizar diversas obras artísticas. Queremos para frasear aquí a Bertolt Brecht, como lo hacía el Maestro Alberto Hajar en su curso de Estética en 1985, y afirmamos:

1. En el arte el hombre goza la vida con mayor intensidad y con una mayor libertad.
2. Obtiene goce de la perfección técnica de las reproducciones.
3. Obtiene goce del establecimiento de un orden para los fenómenos.
4. Obtiene goce de la justificación del propio punto de vista.
5. Obtiene goce del fortalecimiento de la voluntad de vivir.

Además, hemos de tomar en cuenta que el arte y el ser humano son inseparables. No puede haber arte sin el ser humano, como tampoco hay ser humano sin arte. Por medio éste, el ser humano se manifiesta más completamente y por lo tanto, se realiza mejor. Es a través del arte que el mundo se hace más accesible e inteligente. Con base en estas ideas podemos arribar a la consideración de que, el arte en cuanto expresión y goce estético es indispensable para el hombre en general. Hay en el ser humano una necesidad

de crear, contemplar y rodearse de objetos bellos, como lo atestigua la existencia de las artes populares.

De la relación entre el arte y el ser humano nos interesa particularmente el aspecto del goce estético, como se verá en las siguientes páginas.

También se debe considerar lo que plasma el Programa de Estética de la Escuela Nacional Preparatoria en la página 2, bajo el subtítulo de JUSTIFICACIÓN y que dice:

- A) La filosofía en general, es una disciplina que desarrolla una serie de capacidades intelectuales y críticas en la formación integral del sujeto, en la medida que le permite descubrirse ontológicamente y hacer uso adecuado de su racionalidad. La filosofía del arte (estética) en especial, particulariza esas capacidades intelectuales y críticas al enfocar su visión hacia el mundo del arte mismo tiempo que influye en la sensibilización del educando.
- B) La asignatura proporciona un importante complemento en la formación general del individuo, en cuanto que no solo debe poseer conocimiento del orden científico sino también del humanístico. [...]
- D) La filosofía del arte (estética), lleva la adopción de una actitud crítica ante la cultura, y específicamente ante el arte en sus diversas formas concretas y al mismo tiempo orienta al individuo hacia la aplicación de sus propios juicios estéticos, y al elegir los elementos teóricos necesarios para el refinamiento de su gusto artístico.⁴

De lo anterior se desprende que:

- La Estética es una filosofía que reflexiona principalmente sobre el ser del arte, sus funciones y los criterios para distinguirla.
- La Estética explica la validez racional de nuestro criterio estético, lo que nos gusta y por tanto lo que elegimos.
- La Estética proporciona una base a nuestra actitud respecto al arte y guía nuestra formación cultural en la sociedad, llevándonos a una vida más consciente y plena; puesto que nuestras actitudes respecto al arte son determinadas por el nivel de conciencia y valores estéticos que poseemos y sostenemos, constituyen nuestro criterio.

⁴ Programa de Estética de la Escuela Nacional Preparatoria. UNAM. México, 1992. p. 2.

Los criterios estéticos que orientan nuestras actitudes forman una concepción más general, obviamente estética, que nos posibilita realizar elecciones más acertadas. En la medida de la objetividad que tengan dichos criterios, lo cual nos conduce a la preferencia de un arte con gran habilidad e inteligencia, descubriendo valores, como el de la belleza, y desarrollando una mayor sensibilidad.

También nos permite ubicar aquella producción que A. Sánchez Vázquez llama arte de masas y que es [...] *aquél cuyos productos satisfacen las necesidades pseudo-estéticas de los hombres masa, codificados, que son a su vez, un producto característico de la sociedad industrial capitalista.*⁵

Es decir, por medio de la Estética se pueden apreciar mejor los valores del arte y, consecuentemente, nos volvemos más críticos y conscientes de nuestra realidad.

Al decir de Ma. R. Palazón: *Afirmaré que Bretón atinó en cuanto a que las artes son informativas, un estado estético o formaciones muy poco triviales*⁶. Esto significa, conocer más y mejor nuestra realidad, a nosotros mismos, puesto que somos parte integrante de la realidad.

Kosik dice al respecto que *La conciencia humana es "reflejo", al mismo tiempo "proyección": registra y construye, toma nota y planifica, refleja y anticipa; es al mismo tiempo receptiva activa. Para que hablen "las cosas mismas", sin añadir nada, dejando las cosas como son ...*⁷.

Esa conciencia es el desarrollo de nuestras capacidades típicas. El conocimiento integral que significa la apreciación crítica de la información, sentimientos, emociones, etc., implicados en la obra artística. Conocimiento que se facilita y penetra porque, como anota Ma. R. Palazón: *La experiencia estética está hecha de simpatías y proyecciones o transferencias; tanto el receptor coincide con el artista en un conflicto cuando interpreta libremente el estímulo como materialización de sus experiencias y deseos. plurinterpretabilidad o apertura de las artes.*⁸

También habremos de tomar en cuenta las palabras de la Doctora Teresa del Conde, quien en su libro *Las ideas Estéticas de Freud* anota que ... *la cuota de*

⁵ Adolfo Sánchez Vázquez (comp) *Estética y Marxismo* 2ª edición. Tomo II. ERA. México. 1975 p 146

⁶ Ma. Rosa Palazón *Reflexiones sobre estética a partir de André Breton*. 2ª edición UNAM. México 1991. p.32

⁷ Karel, Kosik. *Op. Cit.* p. 45.

⁸ Ma. Rosa Palazón. *Op. Cit.* p. 26

*sublimación exigida para la producción artística y para su disfrute no se encuentra tan alejada de su meta primaria (sexual), y por ello el arte resulta compensatorio en más de un sentido*⁹.

En el mismo texto más adelante, dice que Freud ha hecho luz sobre los enigmas que para él son las obras de arte, esto es, poner dichos enigmas en relación con la función de la libido y señala:

- a) Las creaciones artísticas resultan ser formaciones sustitutivas que nacen de tendencias libidinales encauzadas a metas desviadas de su satisfacción originaria.
- b) ...La sublimación a través de la creatividad implica niveles de censura más flojos...
- c) También en el espectador o en el lector se remueven aspiraciones libidinales, que son las que permiten experimentar goce y a través de ese goce "nos reconciamos con las renunciaciones que nos impone la cultura."¹⁰

En consecuencia, las aportaciones de la Estética resultan múltiples y de suma importancia, esto es:

- Incrementan nuestra sensibilidad.
- Nos ensancha y profundiza la vida.
- Proporciona uno de los mejores goces.
- Desarrolla nuestra capacidad crítica.
- Facilita la apropiación de conocimientos.
- Abre un cause de libertad.

La Estética nos acerca al arte y dice Ernest Fischer en su obra *La necesidad del arte*:

El arte como "sustitutivo de la vida", el arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante: ...Y puesto que ni siquiera en la sociedad más desarrollada puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo circundante, la idea sugiere, también, que el arte no solo ha sido necesario en el pasado sino que lo será siempre¹¹.

Sostiene dicho autor que el hombre (en nuestro caso diríamos la gran mayoría de los estudiantes del bachillerato) quiere ser algo más de lo que es, buscar una vida plena que vaya más allá de las limitaciones que le impone su individualidad. Tiende a unirse a una vida comunitaria, esto es, hacer su individualidad social. En palabras de Fischer:

⁹ Teresa Del Conde. *Las Ideas Estéticas de Freud*. 2ª edición, Grijalbo, México, 1994, p. 92.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 231-232

¹¹ Ernest. Fischer, *La necesidad del Arte*. 5ª edición, Ediciones Península, Barcelona 1078. p.5

*Sabe que sólo puede alcanzar la plenitud, la totalidad si toma posesión de aquellas experiencias de los demás que puedan ser potencialmente suyas... El arte es el medio indispensable para esta fusión del individuo con el todo.*¹²

Ahora bien, parafraseando a Ernest Fischer diremos que para constituirse un hombre en artista es necesario que éste sea capaz de captar y transformar las experiencias en recuerdos, estos en expresiones, la materia en forma; tal creador debe conocer su oficio y este ejercicio le debe resultar placentero. Esto, que el referido autor dice respecto al artista puede trasladarse a los espectadores, es decir, a los estudiantes.

Además como dice este autor, el arte tiene la peculiar ventaja de que:

Las ataduras de la vida son rotas temporalmente, porque el arte "cautiva" de manera muy distinta a como cautiva la realidad; y en esta agradable cautividad temporal radica, precisamente, la característica del "entretenimiento", placer que encontramos incluso en las tragedias.¹³

Pero el arte no sólo armoniza al hombre con el mundo y hace partícipe de otras muchas experiencias de otros hombres sino que: *El arte es necesario para que el hombre pueda conocer y cambiar el mundo. Pero también es necesario por la magia inherente en él.*¹⁴

Ahora bien, la Estética es importante para todos, y en este caso para el alumno del bachillerato, porque nos facilita conocer y valorar algunos de los mejores productos del ser humano. Nuestra actividad humana se encuentra condicionada por diversas necesidades e intereses, pero el objetivo fundamental es el bienestar, es decir, el goce. El ser humano requiere satisfacer las necesidades tanto físicas como espirituales, individuales y sociales, por lo tanto, puede afirmarse que la meta de nuestro ser es el desarrollo de todas nuestras capacidades y la satisfacción tanto de nuestras necesidades como de nuestros deseos.

La capacidad que tenemos de poder trascender el ámbito de lo natural nos ha posibilitado la superación de limitaciones a que nos hemos encontrado sujetos. Nos permite crear valores (concretados en obra de arte), y ejercerlos (apreciación estética).

¹² *Ibidem*, p. 7

¹³ *Ibidem*, p. 14

¹⁴ *Ibidem*, p. 14

formando una cultura que nos acerca al cumplimiento de nuestros objetivos y metas fundamentales. Hay que considerar, como dice K. Kosík, que *cada individuo debe personalmente sin que nadie pueda sustituirle formarse una cultura y vivir su vida.*¹⁵ Uno de los aspectos de la importancia de la Estética consiste en su capacidad de dilucidar el fenómeno artístico, es decir, distinguir los criterios pseudoestéticos (ideologías de los medios masivos de difusión, el estado e individuos poco instruidos), el pseudoarte (casi; la totalidad de la producción de los medios referidos, carente de creatividad y de representatividad del ser humano) y el arte como creatividad humana-humanizada. Distinción que esclarece las funciones y efectos de los factores del fenómeno en cuestión.

Puede decirse, por lo tanto que la aportación del estudio de la Estética es pretender el mejoramiento de nuestra vida sentimental, intelectual y social, así como contribuir indirectamente a mejorar nuestras condiciones materiales de vida.

¹⁵ Karel. Kosik, Op. Cit. P. 36

CAPÍTULO II

PERFIL DEL ALUMNO Y UTILIDAD DE LA ESTÉTICA EN EL BACHILLERATO DE LA U.N.A.M

En el capítulo anterior tratamos de las aportaciones que la Estética otorga al hombre. esto es, el desarrollo de su sensibilidad y conocimientos. En el presente, partimos de un bosquejo de lo que es el alumno para mostrar la necesidad y las contribuciones de la Estética a la formación humanística de este mismo.

La enseñanza tradicional, prácticamente, se ha limitado a la exposición oral de la materia impartida, (enseñanza salpicada de algunas preguntas al alumno y el encargo de trabajos), sin considerar realmente el perfil del alumno a quien va dirigido el proceso de enseñanza - aprendizaje. Para superar esta situación es un requisito elemental saber cómo son las personas con quienes vamos a llevar a cabo el proceso antes referido, es decir, conocer el perfil del estudiante.

El docente debe tener claro que sus alumnos atraviesan la etapa de la adolescencia, periodo que se caracteriza por los cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales, así como del derroche de energía. Debe hacerse conciencia que es en esta situación crítica y dinámica donde el adolescente se ve urgido a encontrar su identidad y a decidir la toma de actitudes, hábitos y normas. Como anota Elizabeth Hurlock:

La adolescencia es mucho más que un peldaño en la escala que sucede a la infancia. Es un periodo de transición constructivo, necesario para el desarrollo del yo. Es una despedida de las dependencias infantiles y un precoz esfuerzo por alcanzar el estado adulto. El adolescente es un viajero que ha abandonado una localidad sin haber llegado aún a la próxima [...] Es una suerte de entreactos entre las libertades del pasado [...] y las responsabilidades y compromisos que vendrán [...] La última hesitación ante los serios compromisos que conciernen al trabajo y al amor.¹⁶

Para los fines de este informe, se entiende por identidad el criterio de lo que se es o se decide ser. De acuerdo con Enriqueta Marín, la identidad se forma con base en

¹⁶ Elizabeth B. Hurlock, Psicología de la Adolescencia. 4ª. Reimpresión. Paídos, México. 1991, p.15

tres factores principalmente: la imagen que se tiene de sí mismo, las imágenes que las personas cercanas tienen del sujeto en cuestión y las imágenes de las personas tenidas como valiosas por la sociedad donde se ubica este mismo sujeto. La autora antes nombrada hace hincapié en la influencia de las ideas procedentes de los medios masivos de difusión y las religiones. Esto es, la identidad se forma desde la niñez y requiere de múltiples cuidados que van de lo anatómico - fisiológico a lo afectivo, pasando por lo económico, ético y cultural. Atenciones y cuidados que son fundamentales para el adolescente en su búsqueda de una imagen de sí mismo. En este periodo de la adolescencia es decisivo el apoyo y comprensión de los padres, docentes y sociedad en general pues, como dice Graciela Hierro: *El adolescente es el ser en formación, en crecimiento. Su formación va orientada a lograr un juicio personal sobre el valor y el significado de los acontecimientos... el deseo de afirmarse a sí mismo como persona libre y responsable.*¹⁷

El alumno, en tanto que es adolescente, se cuestiona sobre el modelo de lo que quiere ser y proyectar a los demás. Algunos de sus valores sólo los ha copiado, pues su criterio para apropiárselos aún se halla en formación.

La formación de una identidad y de sus propios criterios de conducta son rasgos distintivos de la madurez en la adolescencia. Una identidad que ha de significar el encuentro de su ser y del lugar que le corresponde en la sociedad, donde se dé la oportunidad de que asuma por sí mismo el compromiso de ser persona consciente.

Es en esta etapa de la adolescencia donde las capacidades y posibilidades se encuentran en una crisis decisiva para determinar lo que será el hombre o la mujer adulto, cuando se hace necesario que el adolescente se vaya alejando de sus concepciones y actitudes de la infancia, se verá obligado a adoptar una concepción de la realidad que sirva de guía en su vida como joven y adulto, implicando ello la sustitución de sus hábitos infantiles por otros acordes a sus nuevos intereses y necesidades cambiando, por lo tanto, sus valores y objetivos.

El joven se enfrenta con una concepción triple de la realidad; lo que se dice (y particularmente lo que no se dice), lo que debe hacerse y lo que hacen las personas que

¹⁷ Graciela Hierro. Naturaleza y Fines de la Educación Superior. A.N.U.I.E.S, México 1983.p.27

le rodean. Esto origina una dificultad en la formación de su criterio y puede dar lugar a la hipocresía o a la rebeldía hacia sus padres, profesores y el mundo adulto en general. Realmente no está el adolescente (ni puede estarlo por su dependencia económica, cultural, etc.), contra los adultos, sino que en su proceso de maduración la crítica es la herramienta (no del todo controlada), para el conocimiento de sí mismo y de la realidad. El joven juzga (con frecuencia precipitadamente), las palabras y los hechos de sus padres y de su entorno en general. Esto incluye desde luego, las expresiones (producción simbólica), los criterios y gustos, tanto de ese mundo adulto al cual tacha de anticuado, como de aquellos correspondientes a sus pares.

Aquí surge una problemática: ¿Rechaza toda la cultura adulta?, ¿sólo una parte de ella?, ¿cuál parte acepta y cuál rechaza?, ¿con qué sustituye lo que rechaza? o ¿busca ignorar esta problemática?

El adolescente está urgido de respuestas inmediatas, conforma sus juicios y preferencias con ideas y ejemplos de algunos adultos a los cuales admira y con las ideas y ejemplos de sus pares, o mejor dicho, de líderes adolescentes de adolescentes.

Por lo tanto, encontramos que los alumnos de bachillerato universitario se caracterizan principalmente por:

1. Ser adolescentes inquietos, llenos de energía y dispuestos particularmente para llevar a cabo actividades dinámicas así como rechazar aquellas que, a su criterio, resulten pasivas para ellos mismos.
2. Presentar una emocionalidad intensificada que les hace en ocasiones amables y atentos, en otras dubitativos o agresivos, en otras influenciables y en otras indiferentes.
3. Se observan con diversos grados de intensidad (en la mayoría de los casos no reviste gravedad), conflictos como: carencias económicas, baja autoestima y desintegración familiar.
4. Están interesados y quizá preocupados por la belleza, fealdad y aptitud. no aptitud de su cuerpo, el tamaño y forma de alguna parte de su aspecto físico.
5. Desean la realización de una licenciatura para obtener un empleo bien remunerado así como el reconocimiento y prestigio social, familiar y personal.

(En algunos casos lo anterior es más interés de los padres del alumno que de éste mismo).

6. Su cuerpo requiere y aún exige movimiento, ejercicio que se concreta en bailar, jugar y en el trabajo físico.

Es en una escuela del nivel bachillerato donde se realiza la práctica docente, donde nos hemos cuestionado sobre el valor, los logros educacionales, los actores del proceso enseñanza - aprendizaje. Es este el espacio donde hemos desarrollado la búsqueda de una práctica Pedagógica - Creativa, centrada en el alumno.

De acuerdo con la Doctora Graciela Hierro se considera por enseñanza media

...aquella fase de la educación escolar que formalmente corresponde a la población adolescente [...] se intenta a este nivel la formación moral del adolescente así como su preparación para una actividad productiva, también se completa como medio para ascender al siguiente nivel de formación profesional. Por ello son tres las necesidades educativas; la formación moral del joven, la instrucción intelectual y la capacidad para un trabajo que le permita ascender a la siguiente etapa educativa.¹⁸

Estimamos que en esta etapa del proceso educativo es necesaria la formación estética del alumno; esta formación le posibilitará el descubrimiento de varias y muy ricas oportunidades de gozar y educarse con la apreciación de obras artísticas, pues como dice Wojnar:

Se plantea un problema importante, el de la educación, no sólo del sentido visual, sino de toda percepción estética a fin de que pueda ayudar al hombre a penetrar en la obra de arte a gozar de ella plenamente y a encontrar en ella un medio de enriquecimiento de su propia vida.¹⁹

Se entiende el proceso educativo como una práctica que implica la participación activa del alumno, lo que significa contar con su voluntad de aprender. Y para lograr esta voluntad hay que considerar, parafraseando a la Doctora Hierro, que los adolescentes sólo aprenden lo que les gusta. Hay que partir de la realidad del alumno: su perfil psico-cultural, sus carencias de formación y aún de información, de la

¹⁸ *Ibidem* pp. 25-26

¹⁹ Irena. Wojnar. *Op. Cit.*, p.31

deformación que tiene (producto de los medios masivos de difusión y de otros sectores poco instruidos).

En el curso de Estética observamos un desprecio manifiesto hacia éste. efecto de los medios antes referidos, pues se le considera como una materia un tanto trivial. Se pone en duda su función práctica y lo que es más, su utilidad.

También nosotros por mucho tiempo nos hemos hecho las preguntas: ¿Para qué enseñar Estética?, ¿sirve de algo la Estética?, ¿qué es y qué no es la Estética? Este trabajo incide sobre esta cuestión pedagógica y filosófica.

El problema del para qué de la Estética nos conduce al cuestionamiento de esta disciplina filosófica en relación con la situación psicológica del alumno, puesto que la adolescencia es una etapa donde se cuestionan todos los aspectos de la vida, desde luego de la llamada "producción simbólica" y más allá.

La Estética, como uno de los cursos de nivel bachillerato, debe tomar en cuenta las carencias y prejuicios, los intereses y los gustos de los alumnos, satisfacer sus necesidades e inquietudes y servir como herramienta para formar una actitud crítica y una mejor conciencia de la realidad.

Los docentes hemos de tomar en cuenta que, como dice Guadalupe Petterson:

No solo la filosofía, sino cualquier disciplina para que se realice el proceso de enseñanza - aprendizaje tiene que contar con la motivación, interés decidido, sólido del estudiante, y en el caso específico de la filosofía, la necesidad e importancia del estudio sólo se descubren cuando no es presentada como algo extraño, ajeno a la realidad sino como una de las formas de apropiación de la realidad con todos sus alcances y limitaciones.²⁰

La Estética ha de ser para el alumno, así como para el docente, un análisis crítico de la realidad. Como dice la Doctora Wojnar:

[...]una ciencia definida como reflexión sobre el arte que tiene actualmente su objetivo y sus métodos propios. Investiga cuestiones diversas, entre las cuales ocupa el problema "el arte y el hombre", un lugar considerable.²¹

La Estética puede explicar al educando la música, las emisiones televisivas, las expresiones literarias que él percibe habitualmente. Y también le puede abrir camino

²⁰ Guadalupe Petterson, Didáctica de la Filosofía. U. De Guadalajara. Guadalajara. 1993. p.11

²¹ Irena Wojnar, Op. Cit. P.56

para el entendimiento de otras nuevas, con el rigor de la filosofía y lo grato de la belleza. Puesto que, como dice Munro citado por Wojnar: [...] *la Estética tiene, también ella una importante misión descriptiva, [...] su objeto es observar, describir y tratar de comprender la naturaleza de las artes y de los tipos de comportamiento que a ellas se refieren.*²²

El estudiante debe enfrentarse desde un principio con la obra de arte, con el "arte de masas", a la práctica de la crítica, de la reflexión, y por tanto, aprender a percibir las obras, a cuestionar por sí mismo los problemas estéticos contenidos en la relación obra - público e implícitamente a gozar de ella.

Partiendo de este enfrentamiento, los docentes debemos hacerle una invitación a conocer algo valioso y grato que le hará crecer como ser humano, esto es, la Estética. Una invitación como la que hace Alejo Carpentier cuando dice:

Ocuparse de ese mundo, de ese pequeño mundo, de ese grandísimo mundo, es la tarea del novelista actual. Entenderse con él, con ese pueblo combatiente, criticarlo, exaltarlo, pintarlo, amarlo, tratar de comprenderlo, tratar de hablarle, de hablar de él, de mostrarlo, de mostrar en él las entretelas, los errores, las grandezas y las miserias; de hablar de él más y más, a quienes permanecen sentados al borde del camino, inertes, esperando no sé qué, o quizás nada, pero que tienen, sin embargo, necesidad de que se les diga algo para removerlos.²³

En forma directa los alumnos se irán relacionando con las obras artísticas, con las explicaciones que de ellas dan algunas veces sus autores, con las teorías estéticas que las explican, y desde luego con los gustos y criterios del docente (que mientras más amplios mejor). Consecuentemente, se harán conscientes de los condicionamientos a que se hallan sujetos tanto el artista y su obra como nosotros en tanto que somos público del arte.

Aprenderá el educando otras maneras de pensar, de sentir. Esto habrá de llevarlo al entendimiento de otros seres humanos, humanos como él y a la vez tan distintos en sus expresiones. Con esto llegará también a conocer y comprenderse a sí mismo. Se

²² Ibidem.p.70

²³ Adolfo Sánchez Vázquez (Comp) Antología Textos de Estética y Teoría del Arte. 2ª Reimpresión. UNAM México. 1978.p.257

toma la consideración de que el alumno aprende mejor lo que practica, cuando su actuar es valorado.

Se requiere que el estudiante vaya adquiriendo conciencia de los fuertes intereses que sustentan las industrias del "arte de masas", de las necesidades de compensación del ser humano así como los obstáculos (carencia de educación, de tiempo y esfuerzo) que dificultan el acceso a las obras artísticas.

En lo referente al docente, se considera de suma importancia el conocimiento de los alumnos, entendiendo que son adolescentes y no adultos. También que los tomemos en cuenta como sujetos de la educación y ambos, alumnos y docentes, hagamos juntos una clase participativa ante la comunidad universitaria.

Recordemos las palabras de Bertold Brecht: *Nadie tiene derecho de dar la cara al público si no divierte mientras educa y si no educa mientras divierte* y, consecuentes con estas palabras hagamos de la enseñanza de la Estética un ejercicio placentero, tanto para el alumno como para el mismo docente.

Se debe considerar que nuestra principal función como docentes ha de ser la de motivador del aprendizaje, ser los intermediarios en la invitación para conocer obras artísticas, así como instigadores para someter lo anterior a la sistematización filosófica.

Es necesario, desde luego, para llevar a cabo esta función, un lenguaje accesible al alumno sin caer en el uso de uno vulgar. Y, de la situación, intereses y lenguaje de los alumnos llevarlos a los niveles de la Estética como disciplina filosófica.

CAPÍTULO III

PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LA ESTÉTICA EN EL NIVEL BACHILLERATO DE LA U.N.A.M.

Habitualmente la enseñanza de la Estética se ha efectuado mediante la transmisión de las doctrinas de los filósofos que tratan del arte y la belleza, una exposición lejana de la experiencia estética, ajena a las vivencias e intereses del alumno, es decir, un curso centrado en el filósofo. Hemos olvidado reconocer al alumno como sujeto del proceso educativo y como persona con toda su gama de necesidades, anhelos e ideas.

Esta propuesta de enseñanza plantea como principio inicial valorar al alumno como ser humano integral, es decir tomarlo en cuenta para el diálogo, donde él tenga obligaciones y derechos como el docente y, donde ambos tengan el derecho inalienable al respeto y al reconocimiento de su trabajo.

Para lograr este objetivo es necesario que los docentes nos ocupemos de conocer a nuestros alumnos, que los veamos como hombres y mujeres en proceso de formación, particularmente, que convivamos con ellos en la asistencia a eventos artísticos.

Nuestra labor docente centrada en el alumno ha de procurar que éste mismo inicie el análisis crítico de la realidad desde la perspectiva estética, cuestione a la par de las obras artísticas, aquello que es tan popular (vulgar) frecuentemente "ante sus ojos" y "oídos" y pueda darse cuenta de la manipulación económico - ideológica de tales manifestaciones sobre su público. Se trata también de motivar al estudiante para que exprese aquello que él tiene, por medio de su propia actividad creativa y/o recreativa.

La intención es que el curso de Estética sea un periodo de consumo artístico, reflexión y crítica que se proyecte en la vida personal y social del educando, donde desarrolle una toma de conciencia de la realidad que le rodea.

Para realizar lo anterior, nosotros como docentes habremos de orientarlo, ponerlo en contacto con la teoría estética y explicársela, persuadirlo de tomar sus propias decisiones y por tanto, a hacerse responsable de sus actos. Por eso el docente debe hacer uso de una pedagogía acorde al desarrollo psicológico y cultural del alumno, es decir, debe considerar su condición de adolescente y de educando del nivel bachillerato.

Se propone la estrategia pedagógica de recorrer, junto con los alumnos, el camino del proceso enseñanza - aprendizaje; juntos en la percepción y/o el descubrimiento de las obras artísticas, en la reflexión y en la crítica. También se plantea el recurso pedagógico del diálogo como instrumento de trabajo indispensable para el tratamiento abierto de los temas del curso en un nivel objetivo y de respeto mutuo. Este interactuar alumno - docente facilita al primero el desarrollo de sus habilidades y le da al curso un carácter más agradable que la mera exposición unilateral del segundo.

Con la actitud y ánimo participativo del alumno sobre asuntos que le son interesantes, puede encontrarse mejor la respuesta a sus interrogantes y conocer aquello que no sabía, que desconocía.

Los docentes debemos desarrollar una habilidad para integrar la teoría con la práctica estética y ambas con los intereses y gustos de los alumnos; habremos de retroalimentar nuestros conocimientos analizando aquello que sucede en el aula, aprendiendo del alumno y reflexionando sobre todo el proceso enseñanza - aprendizaje que incluye obviamente nuestro propio actuar.

Tenemos a nuestro alcance una gran cantidad y variedad de obras artísticas que el docente está obligado a conocer en alguna medida y también ha de obligarse a desarrollar las técnicas adecuadas para poner en contacto al educando con dichas obras y, consecuentemente, dar lugar al análisis de las mismas. Es recomendable que el docente ayude a los alumnos a ordenar sus ideas así como a adquirir otras, con la finalidad de que ellos vayan conformando su propio criterio fundado con conocimiento de causa.

Por medio del diálogo - cuestionamiento el docente habrá de ayudar al estudiante a investigar los fundamentos de sus gustos estéticos, a explicar sus experiencias del mismo carácter y obtener otras vivencias.

Lo que el alumno sabe y prefiere, aquello que desconoce y lo que rechaza, han de ser el punto de partida para la reflexión estética. Con esta base el docente arranca con fundamentos firmes, puesto que parte de los intereses del educando y esto significa contar con su atención e incluso con su participación.

La información de las teorías estéticas, el cuestionamiento y el diálogo, así como la autoreflexión son los recursos que posibilitan al educando el conocimiento que

responde a la problemática estética y descubren las características, funciones y utilidad del referido conocimiento.

Se propone que los docentes entendamos la obra artística, como dice Wojnar refiriéndose a Schopenhauer:

La obra de arte se considera un medio de facilitar el conocimiento de la idea, el conocimiento que, para este filósofo constituye el placer estético. El artista es siempre aquel "ojo único del mundo" que posee una visión particular y aguda, y es con su obra como presta sus ojos a los espectadores, para contemplar el mundo. Toda obra de arte piensa Schopenhauer, pretende captar la esencia verdadera de las cosas, de la vida, de la existencia; busca una respuesta a la pregunta ¿qué es la vida? Procede por ejemplos, por fragmentos, sin imponer nunca reglas: tal vez en esto consiste la particularidad de su visión.²⁴

Es decir, por medio de la obra artística el alumno podrá adquirir una visión aguda, unos ojos expertos en la contemplación del mundo y, también, como dice Auguste Comte: *El arte constituye la representación más completa, así como la más natural de la unidad humana, ya que se enlaza a los tres órdenes de nuestros fenómenos característicos, los sentimientos, los pensamientos y los actos.*²⁵

Aquí estamos hablando de un conocimiento que toma en cuenta las principales cualidades del ser humano en un conjunto integral que a su vez es integrativo.

Ahora bien, tomemos en cuenta lo que dice Wojnar refiriéndose a Raymond Bayer: *El arte no sólo añade a la vida humana los placeres y enriquecimientos, sino que traza también caminos nuevos para esta vida. Los artistas "nos aportan - piensa Bayer-, con placeres imprevistos, razones nuevas de vivir y de amar la vida". Así, el hombre es conducido igualmente a una comprensión más honda de toda la realidad actual y pasada.*²⁶ Este placer, mencionado por Bayer, es un placer no enajenante sino al contrario, una forma de goce que intensifica la calidad de nuestra vida y que sólo por esto bien vale la pena el ocuparse del arte y de la Estética. He aquí el motivo por el cual la Estética resulta tan atractiva y valiosa para el alumno.

²⁴ Irena Wojnar, *Op.Cit.*, p.45

²⁵ *Ibidem* p 49

²⁶ *Ibidem*, p.75

Ahondando al respecto, podemos citar las palabras de Ma. R . Palazón quien dice:

Los destinatarios siempre se interesan por los valores de uso de las artes. Ellas son multifuncionales y quienes las reciben indefectiblemente están interesados en que se satisfagan algunos de los apremios. Entre sus funciones prácticas esta la de divertir y la de experimentar gustos o placeres; todo acercamiento a ellas, toda curiosidad por ese género de fenómenos culturales, se debe a ese interés. Lo que sí puede ocurrir (que no la autotelia*) es que la persona dé primacía a la función estética, al gusto o placer, colocando en un lugar secundario las funciones, teóricas y practicas, del objeto o hecho artístico.²⁷

Asimismo Schiller, citado por Bayer, confirma el carácter placentero del arte cuando expresa que:

Unicamente el arte - dice Schiller - nos asegura goces que no exigen ningún esfuerzo previo, que no cuestan ningún sacrificio, que no hace falta pagar con arrepentimientos... Procurar este placer es una meta que no puede alcanzarse, sino por medios morales... Si es la meta misma la que es moral, el arte pierde todo aquello que constituye su fuerza, y aun diría su independencia, y lo que constituye su eficacia sobre todas las almas, el atractivo del placer.

El juego que nos recrea se convierte en ocupación seria; y no obstante es precisamente al recrearnos que el arte puede llevar a buen término su gran misión.²⁸

En consecuencia, la justificación de la utilidad del curso de Estética se basa en:

- a) El perfil del alumno en tanto que es un adolescente plétórico de energía y disposición para aprender lo que le gusta.
- b) Las cualidades del arte en cuanto a que es un atractivo factor de conocimientos y goce. Entendemos aquí por conocimiento, como dice John Dewey en *La Reconstrucción de la Filosofía*, el poder de transformar el mundo; “[...]el conocimiento no es cosa encerrada dentro de sí misma y definitiva, sino un

²⁷ Ma. Rosa. Palazon. Op. Cit. p.22

*Nos parece necesario. hacer una aclaración respecto al término autotelia, para lo cual hacemos referencia a la obra de Kant *La Critica del Juicio* donde se divide el juicio en puro o desinteresado y en impuro o contaminado por algún interés teórico o práctico. Al primero es al que se le llama autotético, en éste el receptor tiene al estímulo como una finalidad en sí mismo, de ninguna manera como un satisfactor de algún interés práctico o cognoscitivo. De acuerdo con esto, el receptor no pretende incrementar su conocimiento ni utiliza la cosa o el hecho para fin alguno, puesto que lo goza en el acto mismo de apropiación.

²⁸ Raymond. Bayer Historia de la Estética F.C.E. México, 1965.p.310

*instrumento para reconstruir situaciones, [...]”.*²⁹ Y, por goce se entiende la obtención de placer, especialmente del tipo que señala Paul Valéry en *Teoría Poética y Estética*, al decir que es:

Un placer que se ahonda a veces hasta comunicar una ilusión de comprensión íntima del objeto que la causa; un placer que excita la inteligencia, la desafía, y le hace amar su derrota; aun más, un placer que puede exacerbar la extraña necesidad de producir, o reproducir la cosa, el acontecimiento o el objeto o el estado, al que parece vinculado, y que se convierte con ello en una fuente de actividad sin término cierto.³⁰

- c) Las funciones inquisitivas y explicativas de la Estética, las cuales al incidir en el arte, la belleza, etcétera, ahondan en el ser del hombre, de su mundo y le descubren una realidad infinita.

Todo lo anterior es lo que se espera obtener en el curso de Estética del bachillerato en la U.N.A.M.

²⁹ John Dewey. La Reconstrucción de la Filosofía. Planeta-Agostini. Barcelona. 1993. p. 160.

³⁰ Paul Valéry. Teoría Poética y Estética. Visor Distribuciones. Madrid. 1990. p.49.

PARTE 2
PRÁCTICA DOCENTE

CAPÍTULO I

FORMACIÓN ESTÉTICA DEL ALUMNO QUE INGRESA AL CURSO DE ESTÉTICA EN EL BACHILLERATO

¿Cómo son los alumnos referente a lo estético de los cursos de estética?, es decir, ¿cuál es su concepción de esta rama filosófica?, ¿cuáles y cómo son sus gustos?

En 26 años de actividad docente he encontrado que los medios masivos de difusión tienen una gran importancia en la formación de los hábitos y gustos estéticos de la mayoría de la población y particularmente de los alumnos, en tanto que son sujetos en formación. De estos medios procede la mayoría de sus valores y criterios de conducta.

También, producto generalmente de sus padres, observan una atracción por la escuela y los conocimientos, así como la consideración del arte como algo valioso, digno de ser conocido. Toman la estética como parte de lo que llaman cultura y que, a su criterio, sirve para la superación personal, tanto en lo intelectual como en lo económico.

Los alumnos del curso de estética buscan integrarse en grupos, asociaciones que les sirvan de apoyo en la búsqueda de su identidad. Para tal propósito realizan actividades donde ponen en acción su cuerpo, como por ejemplo: bailar, cantar, gritar, contar chistes con palabras obscenas, ejercitar un deporte, ir de excursión, etc.

Surge en ellos, impetuosamente, el desarrollo sexual, así como el enamoramiento, por lo cual recurren a la ensoñación, la redacción y lectura de poesía, la elaboración de un diario, el uso de imágenes de bebés y hombres (en el caso de alumnas), de mujeres desnudas (en el caso de alumnos). Aquí es donde funciona como mejor coartada para el manejo de tales imágenes, el uso de conceptos como estética, arte y cultura: de tal manera que las imágenes, en principio consideradas por los familiares del alumno, como reprobables e inaceptables, pasan a tomar, para este mismo sector, una respetabilidad con la aplicación de los adjetivos: estética desinteresada, artístico y culto.

En la investigación de campo sobre gustos y hábitos estéticos (referida en la introducción) encontramos que el medio masivo de difusión más importante para los alumnos es la televisión. Frente al televisor un estudiante del último año del bachillerato permanece generalmente más tiempo que en el aula de clases. De las emisiones de este medio forma, en gran medida, su concepción del mundo y le sirve también como guía

para su actuar. De él puede aprender: a fumar y qué fumar, la manera de vestirse, de qué y como hablar, los chistes, su concepto del hombre y de la mujer, el consumo del alcohol, una violencia idealizada, una ideología capitalista, su concepción de los llamados sentimientos íntimos, una concepción maniqueísta de la vida humana, a entender la diversión como el estar sentado y estático frente al televisor.

Las telenovelas ocupan el primer lugar de preferencia ya que aún cuando originalmente estuvieron destinadas a las amas de casa, hoy son vistas también por señores y niños de ambos sexos, alumnos del bachillerato e incluso profesores.

El segundo lugar en cuanto a preferencia lo ocupan los programas estadounidenses de violencia (policíacos) y los dibujos animados (también de contenido violento), dirigidos originalmente a niños escolapios y aún a menores que ellos, pero son atractivos incluso para hombres ya adultos.

Un tercer lugar lo ocupan los programas de deportes, dentro de los cuales destacan los encuentros de fútbol soccer.

Los programas musicales ocupan el cuarto lugar en la preferencia del alumno del bachillerato universitario.

El quinto lugar pertenece a la programación cómica.

Hasta aquí se trata de un alto porcentaje de público, pues otros tipos de programación, como noticieros, ventas, científicos, educativos y filmes artísticos tienen escasa audiencia.

Referente a la radio, los alumnos del bachillerato tienen dos principales preferencias:

- a) Las baladas, la música pop y rock ligero; y
- b) La música grupera y tropical.

Le siguen en importancia decreciente el rock pesado, la música ranchera, la música clásica y el jazz, programas de comentarios - entrevistas - reportajes, noticieros, de difusión cultural o científica.

Por las características de este medio, es decir porque se percibe cuando la audiencia está en diversos sitios y realizando otras actividades, la radio ocupa un lugar importante para el alumno situándose sólo después de la televisión.

Encontramos alumnos que escuchan música clásica, jazz o música popular de varios tipos (ranchera, folklórica, tradicional, romántica o antigua) pero, como ya antes se indicó, son estos alumnos un grupo muy reducido, como el número de oyentes de programas de difusión cultural o científica.

Son estos medios masivos de difusión los que ocupan un lugar de suma importancia, ya que son los más percibidos por miles de alumnos del bachillerato universitario. Hay una gran separación entre éstos y otros medios de difusión.

Lo anotado hasta aquí sobre estos medios puede decirse también si hablamos del público compuesto por trabajadores, empleados y aún docentes del bachillerato. Pues, también estos sectores universitarios consumen una gran cantidad del llamado "arte de masas" y muy escasamente una producción que pueda considerarse artística.

En cuanto a la lectura es preocupante encontrarse con que la mayoría de los alumnos no leen y cuando lo hacen es por indicación de sus profesores. Leen por obligación, no por iniciativa propia ni por gusto, lo hacen por la necesidad que tienen de aprobar uno o varios cursos.

Una parte del público antes referido lee revistas para adolescentes, comics semipornográficos y diarios de deportes. En el primer caso tienen como focos de interés: fotografías de actores, actrices y cantantes, comentarios sobre la vida socio - laboral y privada de estos mismos y la sección de horóscopos. Este es un público preponderantemente femenino.

En cuanto, al segundo caso hallamos que la lectura de tales comics se lleva a cabo de un modo semiclandestino, esto es, ocultándose de las demás personas, por la consideración del mismo lector acerca de que estas son lecturas "malas" y que si llegan a ser descubiertos leyendo estos comics serán amenazados y aun más, ridiculizados. El caso de los diarios sobre deportes se presenta escaso pero abiertamente.

Se da el caso de una minoría que lee con interés de aprender para cultivarse por el placer que les proporciona el llevar a cabo esta actividad. Esta minoría lee obras literarias de calidad artística, científica o busca especialmente libros y revistas acerca de la carrera profesional que cursará. Son alumnos que además indagan por otros medios (estudiantes de la licenciatura de su interés, profesionistas en ejercicio y servicios de orientación), sobre la disciplina que pretenden estudiar.

Puede afirmarse, incluso en el caso de los docentes, que el hábito y el gusto por la lectura es sumamente escaso. Por la necesidad económica el docente tiene varios empleos; cuando lee y escribe lo hace sobre aquello que le es ordenado por la carrera magisterial, dándose, como en el caso de los alumnos, honrosas excepciones.

En cuanto al teatro, encontramos que la mayoría de alumnos jamás han pisado un lugar de éstos. Después, un porcentaje amplio de estudiantes que han asistido una o varias veces a alguna puesta en escena, pero lo han hecho obligados por un profesor y con el único afán de aprobar la materia en la que se les requirió dicha actividad. Aquellos que tienen el gusto y hábito de asistir al teatro son también una minoría.

Situación similar a la del teatro la encontramos en la asistencia a conciertos de música clásica, espectáculos de danza y exposiciones pictóricas.

Existen, desde luego, los alumnos (como antes ya se dijo), que tienen desarrollado un buen gusto e interés por las artes y el hábito de percibirlas. Son un conjunto muy pequeño, pero que posee un alto nivel cultural.

Varios de estos estudiantes practican alguna actividad artística: son bailarines o bailarinas, ejecutantes de algún instrumento musical, pintores o pintoras, etc. Otros alumnos que no teniendo conocimientos sobre arte, ni dedicándose a la práctica de alguno, sí tienen voluntad de aprender, esto da lugar a que pronto los encontramos percibiendo o practicando alguna actividad artística con el consecuente conocimiento de la misma.

En los planteles del bachillerato universitario también hallamos otra minoría de alumnos cuya preferencia son las ciencias y poseen ya una considerable información y dominio de alguna de ellas. Hay otros alumnos cuya preparación es escasa, pero que tienen un gran deseo de aprender, quienes a pesar de las adversidades como: el proceder de una familia desintegrada o en proceso de desintegración, tener un padre alcohólico o no tenerlo y/o presentar una situación de extrema pobreza, luchan por superar esa problemática a través del estudio, logrando una mejor calidad de vida.

Encontramos una aparente contradicción respecto a la opinión del alumno sobre las artes y la Estética, pues como se dijo en la primera parte de este informe, hay un desprecio hacia esta actividad y a esta disciplina filosófica. Por una parte se les desprecia

como algo inútil y, por otra, encontramos una cierta admiración casi veneración por tales actividades artístico - filosóficas.

Podemos afirmar que el desprecio se da cuando el estudiante no logra comprender las artes y la Estética, lo cual puede tener su origen en los comentarios familiares o de amigos quienes de algún modo se conciben ajenos e ignorantes de algo que consideran valioso o propio de sectores dominantes en la sociedad. También sucede cuando él o ella tienen problemas personales de cierta gravedad como por ejemplo baja autoestima o desintegración familiar.

Asimismo se da este desprecio por las artes y la Estética, cuando el educando se ha encontrado con docentes de Literatura, Música o Estética que presentan una o varias de las siguientes deficiencias: desconocimiento de la disciplina que imparten, no aman su trabajo, tienen baja autoestima, exageran el valor de su asignatura, se ausentan con frecuencia, son autoritarios, presentan actitudes de desganado o una imagen derrotista e incluso si su apariencia personal es sucia y desaliñada. También puede presentarse un cierto fanatismo esto es, una veneración idolátrica de la Estética y las artes, una sobrevaloración producida por el desconocimiento de esta rama filosófica.

El anverso de la moneda, esto es, la valoración fundada de la Estética y las artes se da cuando: el alumno (e incluso su familia) tiene deseos de aprender y de superarse como ser humano, hay un entorno (escuela, medios masivos de difusión y amistades del alumno) que presenta con frecuencia y adecuadamente obras de arte.

En los casos donde el alumno o la alumna viven una existencia equilibrada que pueda considerarse como sana y manifiesta una actitud óptima ante la realidad; cuando a pesar de sus carencias reales o supuestas, sus problemas verdaderos o ficticios, sus deficiencias objetivas o inventadas, mantienen una alta autoestima, entonces se da una valoración adecuada de la Estética, un gusto por las artes y un conocimiento objetivo de aquella y éstas. Cuando el alumno encuentra uno o varios docentes que aman su trabajo, conocen la asignatura que imparten y el valor de la educación, obtienen de ellos una excelente motivación que le sirve de guía y estímulo en su formación universitaria.

CAPÍTULO II

LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

LOS PLANES DE ESTUDIO.

En la introducción del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (C.C.H.) se anota que uno de los objetivos que se persigue es:

[...] el bachillerato del Colegio promoverá en sus egresados.

La aptitud de reflexión metódica y rigurosa y las habilidades que se requieren para adquirir, ordenar y calificar información.³¹

En este trabajo consideramos que la Estética en sus programas de enseñanza, -por los rasgos especificados en *Invitación a la Estética* de A. Sánchez Vázquez-, cumple perfectamente con el desarrollo tanto de la aptitud de reflexión metódica y rigurosa como la de promover las habilidades de inquirir, adquirir, ordenar y calificar información, ya que al enfrentarse directa e inmediatamente al alumno con la obra de arte, se da un fuerte impacto emocional que evita el desinterés o mejor dicho, la falta de atención de éste hacia la referida obra. Y si es ayudado con la información pertinente sobre el objeto referido, además de armarse con la teoría estética, puede comenzar un proceso amplio e irreversible de dudas, que lo llevará a inquirir y por lo tanto a adquirir información así como a ordenarla y calificarla.

Asimismo, nos parece que la Estética marcha a la par del punto esencial 5 del Plan de Estudios, donde dice:

La afirmación de la institución como espacio de crecimiento en la libertad y en la responsabilidad; en el compromiso humanista, crítico y propositivo con el cambio social hacia una mayor equidad; en el compromiso académico con el rigor de la ciencia y en el compromiso pedagógico con la participación de los alumnos como ingrediente de la propia cultura básica.³²

La Estética en el bachillerato universitario, al plantearnos diversas obras artísticas, nos presenta esas mil vidas de que habla Lyn Durán, lo cual da lugar a poder

³¹ Plan de Estudios de la Escuela Colegio de Ciencias y Humanidades. U.N.A.M. México. 1992.p.6
El Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria es similar, por este motivo sólo nos ocuparemos del antes señalado.

³² Ibidem.

elegir un crecimiento con libertad y responsabilidad, nos acerca al compromiso humanista, crítico y propositivo marcado en el punto esencial antes mencionado, además de tener presente el cambio social que busca una mayor equidad. Todo esto con la participación de los alumnos.

Si consideramos a la Estética como una disciplina que implica un enfrentamiento directo con lo estético en general y lo artístico en particular, un diálogo y una reflexión crítica sobre este enfrentamiento, entonces la Estética puede realizar lo que el plan de estudios dice en la parte llamada CONCLUSIÓN y que señala:

En síntesis, la actualización del plan de estudios se propone.

1.- Que, en mayor número y con mayor calidad, los alumnos del bachillerato del Colegio aprendan a aprender y se constituyan en sujeto de su propia educación y de la cultura, de acuerdo con el proyecto educativo del Colegio, de manera que su vida personal llegue a ser más plenamente humana y puedan aspirar a cursar estudios superiores con éxito.³³

Especialmente hemos de tomar en cuenta que en el apartado subtítulo Concepciones generales del Bachillerato del Colegio se dice:

El plan de estudios y sus métodos de enseñanza, según el artículo 2 del mismo reglamento, se orientarán, en sus contenidos y organización, a dotar al alumno "... de una cultura integral básica, que al mismo tiempo que forme individuos críticos, creativos y útiles a su medio ambiente natural, y social, los habilite para seguir estudios superiores.³⁴

Al respecto A. Sánchez Vázquez señala en su Invitación a la Estética que:

El nivel en que se sitúa el presente volumen, como teoría de la realidad y las experiencias estéticas, es el más general en este campo específico. Es, en pocas palabras, el de lo estético en su totalidad; lo estético en la naturaleza, en el arte, en la técnica, en la industria, en la vida privada o pública, en los centros de trabajo o de esparcimiento, en el hogar o en la calle.³⁵

Al confrontar ambas citas podemos notar que los requerimientos del Colegio de Ciencias y Humanidades pueden ser ampliamente cubiertos por la Estética, ya que esta última abarca la totalidad del horizonte humano desde una perspectiva específica. Y dicha perspectiva es ineludible en la formación de una cultura básica integral. Pues ¿es

³³ Idem p.12.

³⁴ Ibidem.p. 34.

³⁵ Adolfo Sánchez. Vázquez. Op. Cit.p.15

posible planteamos la cultura sin incluir en ella las artes, lo bello y la Estética? es por esto que se hace necesario que la Estética sea tomada en consideración en los Planes y Programas del Bachillerato otorgándole el destacado lugar que le corresponde.

Dado que todos vivimos estas situaciones estéticas podemos decir que los alumnos del bachillerato universitario, e incluso la mayoría de los docentes, nos hallamos en el caso de lo que A. Sánchez Vázquez llama espectador "ingenuo", al decir que:

La teoría estética puede servirle, entonces, para disipar la niebla que la ideología tiene sobre las funciones del arte, el papel del artista, las relaciones entre el arte y la sociedad, entre la obra artística y el mercado, etc. lo que le diga la estética no será irrelevante para él, aunque no le reporte el beneficio contante y sonante que pudiera esperar de ella.³⁶

Así como también sostenemos que la experiencia estética apoyada con la teoría, al igual que la práctica artística, no son algo superfluo, un decorado del capricho o lucimiento, sino una parte integral del ser humano y por lo tanto una necesidad que de cualquier manera será cubierta, siendo mejor que se haga comprendiendo su naturaleza y sus funciones tanto en lo personal como en lo social. Es decir, consideramos a la Estética como un conocimiento necesario especialmente para el bachillerato universitario, tanto como lo es para el ser humano en general.

Adolfo Sánchez Vázquez precisa:

Es este sentido, aunque la Estética no tiene por qué guiar al espectador en cada acto contemplativo, o al artista en su creación, si puede contribuir a esclarecer a ambos su significación estética, social, humana. De este modo, algo tiene que ganar el espectador "ingenuo" al cobrar conciencia del lugar que el ocupa en su relación directa con un objeto estético, o en particular con un producto artístico.³⁷

Dice el Plan de Estudios del C.C.H. en la denominada IDENTIDAD DEL BACHILLERATO que:

Esta identidad, [...], consiste en colaborar al desarrollo de la personalidad de los alumnos, adolescentes prácticamente en su totalidad, a fin de que alcance una primera maduración y, en consecuencia, su inserción satisfactoria, en los estudios superiores y en la vida social. No se reduce, por tanto a la transmisión de conocimientos, sino atiende a la formación intelectual, ética y social; en otras palabras, se propone contribuir a la participación reflexiva y

³⁶ Ibidem.p. 34.

³⁷ Ibidem.p.35.

consciente de los alumnos en la cultura de nuestro tiempo con las características de ésta en nuestro país.³⁸

Consideramos que lo estético designa un universo que tiene entre sus elementos al arte, el cual es una peculiar experiencia humana que implica sensibilidad, afectividad, intelecto y acción, entonces podemos afirmar que la Estética y el arte contribuyen a la comprensión y apropiación de la realidad por parte del alumno, ya que le otorga a éste acceso a la construcción teórica de su realidad y que al valorar contribuye a su formación como ser humano.

Además, hemos de considerar que la belleza es uno de los temas principales de la Estética en el multicitado bachillerato y que tiene ésta el peculiar atractivo de, como dice Sigmund Freud, proporcionamos satisfacciones sustitutivas: *El goce de la belleza posee un particular carácter emocional ligeramente embriagador. La belleza no tiene utilidad evidente ni es manifiesta su necesidad cultural, y, sin embargo, la cultura no podría prescindir de ella.*³⁹

El mencionado atractivo de la belleza hace que la Estética sea más eficiente para contribuir a la formación intelectual y social del adolescente, así como de su propia sensibilidad.

Si tomamos en cuenta que la Estética tiene en el bachillerato como objeto central de estudio al arte y que éste integra en su constitución factores teórico - cognoscitivos, productivos y/o práctico - utilitarios, así como una sensibilidad conformada por sentimientos, emociones, pasiones, etc., encontramos una gran riqueza de recursos en la Estética, los cuales pueden ser usados por el alumno del bachillerato para una mayor y mejor apropiación de la realidad.

Por otra parte, no podemos pasar por alto que el Plan de Estudios del C.C.H. anota que: *El bachillerato del Colegio [...] comparte con la Universidad en su ámbito propio, la responsabilidad de construir, enseñar y difundir el conocimiento en las grandes áreas de las ciencias y las humanidades.*⁴⁰

³⁸ UNAM. *Op. Cit.* p.35

³⁹ Sigmund. Freud, *El Malestar en la Cultura*. 8ª, Reimpresión. Alianza Editorial. México.1996.pp26-27.

⁴⁰ UNAM. *Op.Cit.* p.35

¿Habrá en el contexto universitario actual quien negara a la filosofía su pertenencia a las humanidades? Como no creemos que haya alguien que pueda hacerlo, podemos pasar a la cuestión. ¿Es la Estética, Filosofía? a esta pregunta podemos contestar diciendo que, como se plantea en los Planes del bachillerato universitario es claro que a la Estética se le ubica dentro de la Filosofía.

Dice el Plan de Estudios antes citado en la parte denominada CONCEPCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: *"Hoy la cultura básica universitaria implica necesariamente una visión humanista de las ciencias, y particularmente de las ciencias de la naturaleza y una visión científica de los problemas del hombre y la sociedad."*⁴¹

La Estética en tanto que es una forma específica de apropiación de la realidad, conformada por múltiples recursos teórico - intelectuales y prácticos – sensibles, se encuentra en condiciones de apoyar ampliamente esta visión humanista implicada en la cultura básica propuesta por el Plan de Estudios. En cuanto a la necesidad de una visión científica de los problemas del hombre afirmamos, la Estética propuesta en este trabajo pretende ser una ciencia que se ocupa de un modo específico de apropiación de la realidad, relacionado con otros modos de apropiación y las condiciones histórico - sociales y culturales.

El citado Plan de Estudios concibe al alumno como participante activo de su propia formación cultural, no como simple receptor. Se pretende que dicho estudiante comprenda los conocimientos, los juzgue y los relacione con su propia experiencia, los asimile críticamente y busque trascenderlos reelaborándolos o innovándolos.

Consideramos que la ayuda de la Estética en esta formación cultural es de suma importancia, pues si la tomamos como un conocimiento objetivo y práctico que puede enfrentar al alumno con las artes y la belleza (como con otros objetos estéticos), así como facilitarle las herramientas teóricas que le ayuden a comprenderlas y cuestionarlas, se habrá logrado que el alumno tome ese papel activo y crítico en su misma formación cultural, estando en condiciones de posibilidad para reformular, y aún crear, conocimientos nuevos. Esto último comenzando por lo específicamente estético, para luego ser ampliado a lo filosófico y a otros campos de otras tantas ciencias. Por lo tanto

⁴¹ Ibidem, pp.37-38

podemos decir que la Estética incide significativamente en la formación humana, así como en las habilidades intelectuales mencionadas en el Plan de Estudios, sin olvidar la adquisición de los valores estéticos.

Como ya se dijo, la Estética es una ciencia que tiene por objeto una apropiación específica de la realidad que se relaciona con toda la experiencia del ser humano: sensibilidad, afectividad, conocimientos y prácticas. Experiencia que implica información - conocimientos de las múltiples ciencias. El mismo Doctor Sánchez Vázquez afirma: "La Estética interesa a la Filosofía sobre todo en cuanto ilustra o apoya su visión del mundo o del hombre". Y, ¿acaso negaríamos que la Estética se relaciona con todas las asignaturas del Plan de Estudios del C.C.H.? ¿Pudieramos decir que la Estética no puede ser un apoyo pedagógico y una ilustración para cualquier materia de las cuatro áreas del referido Plan? ¿Es inviable tomar un tema de eje estético para cuestionarlo desde la perspectiva de varias ciencias? Consideramos que con la Estética podemos tratar los más diversos asuntos teniendo la ventaja de que este enfoque reúne proporcionalmente mayores recursos de atractivos y placeres.

En la parte llamada CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS GENERALES DEL MUNDO en el multicitado Plan, se dice que: *La categorización del hombre que servirá como idea fundamental, a partir de la cual se explica las demás ideas en la que consistirá la filosofía del Colegio [...]es la siguiente*⁴².

- El ser humano es un ser proceso, indefinidamente perfectible y que experimenta una necesidad de trascendencia.

Bastaría aquí el bosquejo de la historia de las artes plásticas que se propone en los dos programas de Estética para ilustrar la anterior aseveración.

- Es un ser natural sensible, con todo lo que ello implica.

Aquí sólo queremos mencionar: ¿Habría mejor manera de desarrollar y gozar de la sensibilidad que el arte y la belleza?

- Es un ser práctico, creador, en cuanto que no sólo surge de la naturaleza, en virtud de su propia actividad, sino que se transforma a sí mismo, al transformarla para satisfacer sus necesidades.

⁴² Ibidem.p.44

La Estética de los referidos programas puede ayudar a desarrollar las características práctico – creativas del alumno al presentarle el proceso creativo que implica la obra de arte.

- Es un ser social, en cuanto que su acción transformadora y su misma perfectibilidad lo ligan esencialmente a la sociedad de la que es parte, y a la que se integra en su propia individualidad.

De igual manera, la Estética es un valioso auxiliar para el proceso de socialización del alumno y para promover su acción transformadora.

Es un ser histórico, pues la historia es el proceso de su realización a través de su propia actividad.

Este carácter histórico del hombre se encuentra necesariamente en sus productos: la Estética y el arte. Los cuales sirven muy bien para ilustrar la historia.

- Es un ser consciente, al tener conciencia de sí mismo como individuo y como especie y su conciencia se extiende al todo.

Como ya antes anotamos, el arte que se plantea en los cursos de Estética, en tanto que integra sensibilidad, afectividad, conocimiento y acción es una de las más gratas y efectivas formas de adquirir conciencia.

- Es un ser libre, en cuanto no experimenta ciegamente las necesidades que tiene como ser natural, sino las puede orientar en una o en otra dirección, dentro de ciertos límites.

También aquí los cursos de Estética tienen mucho que aportar al mejoramiento del alumno, pues al enfrentarlo a la infinita variedad del arte, le dan elementos para optar por una u otra expresión, haciéndolo salir del estrecho círculo de las formas predominantes de concebir y expresar la vida humana, agregando además, las distintas doctrinas estéticas que explican tanto el arte como la belleza.

- En consecuencia, es un ser que, si bien con múltiples limitaciones, tiene en sus manos su propio destino y es responsable.

En este punto la Estética, propuesta en los programas antes citados, puede contribuir a que el alumno maneje su destino puesto que puede plantearle su problemática y aún otras, por medio de las obras artísticas de hombres que las han producido en muy variados tiempos y lugares. Y no sólo eso, sino también respuestas, soluciones y recursos con los cuales otros hombres han enfrentado su destino.

- Es un ser único cuanto que cada individuo es irrepetible.

Las obras de arte planteadas en los citados programas presentan estas características de unicidad en irrepetibilidad, lo cual contribuye a que el alumno aumente su conciencia de estas características.

En la parte llamada JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA DE LAS ÁREAS dice:

En una sucinta aproximación, se busca que los egresados del bachillerato sepan pensar por sí mismos, expresarse y hacer cálculos, y posean los principios de una cultura científica y humanística. Deben además saber para qué sirve todo ello y relacionarlo con las diversas situaciones que se les presentan en su vida; es decir su aprendizaje será significativo para ellos mismos.⁴³

Es por medio de la Estética que el alumno también podrá obtener una cultura humanística, pues, conocerá diversas maneras de apropiación de lo real, las cuales le ayudan a formar una concepción del mundo y del hombre de mayor nivel respecto a las concepciones que tenía al ingresar al C.C.H. Esta apropiación de la realidad se encuentra con la situación ventajosa de que observa un interés profundo que no se reduce al deseo, o a otros intereses particulares, encuentra en ellas mismas su finalidad, pues como dice A. Sánchez Vázquez:

Contemplar estéticamente es, pues, contemplar un objeto que no es mera proyección subjetiva ni existe tampoco en sí y por sí. Sujeto y objeto sólo existen estéticamente, en la relación peculiar, singular o situación estética, en la cual uno y otro dejan de ser lo que eran antes o fuera de ella. Tienen que desvincularse, respectivamente, de una realidad anterior o externa para ganar otra, la propiamente estética.⁴⁴

En el subtítulo ÁREA DE TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN se reitera el carácter humanístico del Colegio, acentuándolo en esta área, pues dice que los textos que aquí se trabajan son literarios incluyéndose también otros textos, tanto históricos como filosóficos, además de que, toda el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación tiende a la posesión de los muchos usos de la lengua, precisando:

Ahora bien, ésta se relaciona con toda la experiencia humana - sensibilidad, afectividad, pensamiento y acción - a cuya formación, comprensión y apropiación hace una aportación insustituible, por lo que al ofrecer al alumno la posibilidad de nombrar, de relatar y de valorar, contribuye a su constitución como sujeto plenamente humano.⁴⁵

⁴³ Ibidem, p.46

⁴⁴ Adolfo Sánchez Vázquez. Op. Cit. p.140

⁴⁵ UNAM Plan de Estudios, p.56.

Esto, que se dice en el Plan de Estudios respecto a los usos de la lengua, es perfectamente aplicable (del principio de la referencia hasta el segundo guión) al arte en general.

No cabe duda que el arte se relaciona con toda la experiencia humana tanto en su creación como en su contemplación, tomando parte de sentimientos, afectos, pensamientos y acciones que se conforman en una experiencia social concretada en la individualidad del creador y del contemplador.

Lo que se anota en la segunda parte de la referencia anterior puede afirmarse, sin temor a equivocarse, respecto a la Estética, pues ésta es una ciencia de una realidad peculiar (pudiéramos decir un enfoque de la realidad humana) a la que pertenecen las experiencias estéticas y las prácticas artísticas en toda su multiplicidad y desarrollo histórico. Este enfoque de la realidad implica un componente axiológico que le permite explicar los valores estéticos de dicha realidad. Las artes en su conjunto también le posibilitan al alumno de Bachillerato, nombrar, relatar y valorar, así como contribuir a su formación como ser humano, pues, ¿acaso no es la literatura una de las artes?. El Plan de Estudios en cuestión concede una destacada importancia a este género artístico pero, ¿por qué limitarse sólo a la expresión por medio de la palabra? ¿por qué no aprovechar la extensa variedad de las artes y sus también múltiples canales de acceso?.

En la parte subtitulada **ÁREA HISTÓRICO - SOCIAL** se dice:

Son propósitos del Área Histórico - Social en el Plan de Estudios (actualizado)

a) Reconocer la interrelación teórica, metodológica, científica y humanística entre la historia, las ciencias sociales y las disciplinas filosóficas...

1) [...]; de filosofía, que asume equilibradamente en una sola materia obligatoria, los propósitos formativos, teóricos y metodológicos de las materias filosóficas del Plan de Estudios vigente y contenidos básicos de Lógica en un enfoque filosófico moderno.⁴⁶

Los principios antes señalados no sólo son compatibles con un tratamiento proporcionado de la Estética en tanto que es parte de la filosofía, sino que son un excelente vínculo de comunicación entre las distintas asignaturas de esta área.

⁴⁶ Ibidem. p. 61-62

Por lo que respecta al inciso 1), habría que señalar que, a nuestro parecer, no hay un equilibrio en cuanto a la extensión que se le otorga a cada rama de la filosofía, ya que es la Estética la parte de la filosofía a la que se le da menos tiempo en los programas del Plan de Estudios mencionado.

En el subtítulo PERFIL DE EGRESO DEL ALUMNO DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO, se anota lo siguiente:

De acuerdo con las concepciones del Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades y los propósitos del Plan de Estudios Actualizado y sus programas, y para responder a las demandas sociales y culturales que la sociedad mexicana le formulan, el alumno egresado de este ciclo escolar se caracteriza por los conocimientos, habilidades, valores y actitudes siguientes:
*Posee una información científica y humanística que hace posible su desarrollo como universitario responsable, en lo personal y en lo social, y su persecución con éxito de estudios superiores.⁴⁷

Como ya hemos podido notar, en todo el Plan de Estudios se promueve una formación centrada en dos grandes ejes que son la formación científica y la humanística, ambas procurando su aplicación práctica en la vida personal, universitaria y social del alumno.

Consideramos en este informe académico que la Estética (en tanto que es parte de la Filosofía y la Filosofía parte de las Humanidades) debe tener un lugar de equilibrada importancia en el conjunto de la formación humanística del educando en cuestión.

Se dice en el siguiente asterisco de éste subtítulo que el alumno egresado ha aumentado su aptitud de conjuntar pensamiento, acción, pasión y palabra, y esto es algo que el arte, por medio de la formación estética, puede proporcionarle.

En el tercer asterisco se dice que el alumno comprende que las ciencias y las humanidades se relacionan de diversos modos con la sociedad y que están sujetas a la evolución histórica, por lo que puede darse cuenta de su relatividad y puede, por lo tanto, hacer suyas la tolerancia y el respeto. El alumno que se ha enfrentado directamente con las obras artísticas, armado con la teoría estética y con una actitud crítico - reflexiva bien puede realizar esta comprensión y apropiación de la obra cultural humana sin olvidar su extensa variedad.

⁴⁷ *Ibidem.* p. 68

En el cuarto asterisco se anota: "Posee capacidades de percepción estética y estima la contribución de la belleza a una vida humana plena". Para que el alumno del bachillerato posea capacidad de percepción estética, se hace indispensable que en el Plan de Estudios se contemplen, tanto en los programas de estudios como en las actividades de apoyo, contenidos y actividades estéticas, particularmente en lo que concierne a la difusión de las artes, y que tales contenidos y actividades se den en cantidades que presenten una alternativa a los productos difundidos por los medios masivos de comunicación y presenten tal variedad que algunos de ellos resulten atrayentes para todo estudiante.

En cuanto a que el alumno en cuestión, estime la contribución de la belleza a una vida humana plena, ¿significa esto olvidar las aportaciones a este mismo fin de otras categorías del arte tratadas en los dos programas de Estética, como son lo sublime, lo trágico y lo feo? En este Informe Académico proponemos considerar las categorías antes señaladas y otras más como la de lo grotesco.

Sin embargo queda por considerar la belleza no producida dentro de la obra de arte, es decir, la belleza en la naturaleza, en la ciencia, la técnica y la industria, que también contribuye a una vida humana plena y que, igualmente, es objeto de la Estética.

En el último asterisco del antes mencionado subtítulo se dice que el alumno egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades: "*Distingue y comprende los problemas de las grandes generaciones y posturas sobre el hombre, la moral, la belleza y la construcción del razonamiento y el conocimiento al acercarse de forma sistemática al quehacer filosófico".

Aquí también parece que el Plan de Estudios reduce todo el ámbito de lo artístico a un solo rasgo: la belleza (por cierto no siempre se encuentra presente en la obra de arte), siendo necesario superar esta limitación y más bien que el alumno egresado de el Colegio, distinga y comprenda los problemas de las grandes generalizaciones y posturas sobre el hombre, la moral, el arte, la belleza, etc.

En el subtítulo SISTEMA DE APOYO AL ESTUDIO DE LOS ALUMNOS en la parte llamada Departamento de Difusión Cultural dice:

La meta fundamental del Departamento de Difusión cultural es poner en contacto a sectores significativos del alumno con manifestaciones del arte de calidad que contribuya a su

formación. En efecto, la configuración en el alumno de un conjunto de conocimientos y habilidades de percepción y apreciación y, en su caso, de creación de carácter artístico constituye un elemento importante de integración cultural.⁴⁸

Nos parece una loable meta la que se propone en el Plan de Estudios para el Departamento de Difusión Cultural, sin embargo consideramos en este informe académico que dicha meta fundamental no debiera circunscribirse al Departamento en cuestión, sino que también debería ser meta de por lo menos el área de TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN y la asignatura de Filosofía, esto sin excluir las otras áreas que conforman el Colegio. Y, estamos de acuerdo cuando en la referencia anterior se afirma que la formación en el alumno de conocimientos y habilidades de percepción y valoración así como de creación, es un elemento importante de integración cultural.

En consecuencia, consideramos que los distintos sectores antes mencionados ofrecen un amplio conjunto de expresiones artísticas por medio de las cuales se cultivan los alumnos y el público, y que son de un alto nivel estético pero a la vez entienden las artes populares.

⁴⁸ Ibidem.p. 107

CAPÍTULO III

LA EXPERIENCIA DOCENTE

Cuando me enfrenté por primera vez con un grupo trabajando como profesor, recordé a los maestros que me dieron clase; los unos capaces y amables, los otros autoritarios y negligentes, y aún otros cuya grisura de actuación me hace olvidarlos. Desde entonces he procurado emular a mis buenos maestros, aquellos que amaban su trabajo, los que conocían su materia, los que enseñaban con el ejemplo, esos que nos hacían aprender a pesar de nuestro desorden, es decir, los que sabían motivar al estudiante. Pensé entonces: no voy a hacer lo que hicieron conmigo los malos profesores.

En esos primeros cursos se abrió un ancho caudal de preguntas: ¿qué es lo que debo enseñar? ¿cómo he de enseñar? ¿para qué enseñar? ¿cómo enfrentar los problemas (del más diverso tipo) que presentan los alumnos? ¿cómo resolver las exigencias y presiones de la parte patronal?, etc.

En 26 años de actividad docente he aprendido que los mejores medios didácticos para un buen aprendizaje son aquellos que ponen al alumno en un contacto directo con la realidad, donde él cumple una función activa. He observado que desde el jardín de niños hasta por lo menos el bachillerato, se aprende mejor y más agradablemente cuando el alumno no permanece sentado, escuchando el discurso del profesor.

Para el alumno ese discurso es terriblemente aburrido, carente de sentido y si permanece en esa situación es por que está obligado por las represalias, llegando incluso a fingir que le agrada e interesa, sólo para congraciarse con su profesor y así obtener buenas notas. El alumno prefiere un método activo, donde él o ella participen y donde sea respetada y sea tomada en cuenta tanto su opinión, como sus intereses y preferencias.

Para superar esta problemática quiero traer a la memoria mis experiencias de alumno. En un curso de Estética, en la Facultad de Filosofía y Letras encontré al Doctor Joaquín Sánchez Macgregor impartiendo tal materia. Dicho profesor nos

pedía asistir a exposiciones y entregarle en una simple cuartilla manuscrita el reporte de la visita. esto es, una descripción de lo que habíamos visto. Este reporte era brevemente comentado, en ocasiones entre el profesor y el alumno y en otras entre el grupo y el profesor.

Estos trabajos estaban plagados de errores y deficiencias, sin embargo era muy interesante ver las pinturas y esculturas, poder expresar las ideas, sentimientos y emociones que tales obras nos provocaban. Aquí es donde interviene la paciencia, la amabilidad y los conocimientos del Doctor Sánchez Macgregor haciendo luz sobre la cuestión estética.

A pesar de buenos maestros o quizá gracias a ellos, al empezar a impartir clases noté en mi una abismal ignorancia, no sabía que enseñar, no sabía cómo enseñar, por lo tanto empecé a estudiar con premura Estética, Historia del Arte, Pedagogía, Teatro, Música, Danza, etc. Comencé a aprender asistiendo con mis alumnos a los museos, conciertos, salas de cine, etc. Los errores y aciertos de estas actividades me sirvieron de guía para las siguientes. Con ellas logramos la motivación de los alumnos, llamando la atención incluso de aquellos que por diversas causas tenían muy poco interés en la clase y en la escuela en general.

Así se ha ido desarrollando un proceso en permanente corrección que en la actualidad se presenta como a continuación se anota. En las clases dentro del aula he procurado emular a mis buenos maestros y en consecuencia realizar el trabajo docente siguiendo este procedimiento.

1. Al inicio del curso, acordar las condiciones del mismo; esto es: precisar la relación docente - alumno, el programa de la asignatura, el método de evaluación, los contenidos esenciales así como los conceptos elementales.
2. Hacer conciencia en el grupo de sus derechos y obligaciones equivalentes a los míos como docente.
3. Hacer lo posible por mostrar y demostrar que el ocuparse de la Estética es algo placentero que aporta significativos conocimientos.
4. Señalar la necesidad de que el trabajo en el aula observe claridad y rigor filosófico.

Una vez hecho lo anterior procedemos a tratar el contenido de la asignatura.

En el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades se mencionará únicamente el contenido estético de los Programas de Filosofía I y II, por lo tanto tenemos:

En Filosofía I hay un inciso entre cinco, de una de dos unidades que se denomina:

e) problemas de la sensibilidad y la expresión Estética. Para este contenido del Programa hemos considerado apropiado hacer lo siguiente:

- Realizar una visita previa a un museo como el Museo Nacional de Arte, utilizar como ejemplo: canciones, películas, textos, literarios, programas de televisión y experiencias cotidianas que sean comunes a todos. Entablar con lo anterior una conversación donde los alumnos expresen sus experiencias, gustos, conocimientos e intereses, a lo cual se irán ligando las experiencias e información del docente, así como la aportación de los distintos filósofos que el alumno lea o haya leído. El tiempo adecuado para tratar este inciso nos parece que ha de ser de dos sesiones de dos horas.

En Filosofía II tenemos una tercera y última unidad denominada ¿QUÉ ES ESTÉTICA?, la cual contiene los siguientes temas:

- Especificidad de lo estético. Dimensión estética del ser humano.
- Constitución del sujeto y objeto estéticos.
- Especificidad de la práctica artística.
- Lo estético y el arte
- Valoración estética.
- Problemas de la Estética Contemporánea.

Si se toma en cuenta que tratamos la última unidad del segundo semestre, que el alumno cursa de la asignatura de Filosofía, y, como en este informe académico se propone una relación directa e inmediata del alumno con el arte y la belleza, al llegar a esta etapa ya le fue sugerido a dicho educando la asistencia a museos,

conciertos, teatros, etc., por lo tanto, ya ha visto y/o escuchado varias obras artísticas y posee experiencias estéticas.

Considerando lo anterior, proponemos tratar el primer tema de la unidad antes citada, de la siguiente manera:

Aquí nos parece recomendable sugerir al alumno la lectura previa del texto de Adolfo Sánchez Vázquez "Antología. Textos de Estética y Teoría del Arte"; en lo concerniente al Capítulo I, referido a dicho tema y además se le pedirá la relectura en el salón de clases. El docente habrá de aclarar las dudas del alumno, plantear los ejemplos pertinentes que ilustren el tema. En una especie de recapitulación especificar los conceptos de: Lo Estético y Dimensión Estética del ser Humano. Luego se plasmarán dichos conceptos en hojas de papel manila, bond o cartulina, utilizando marcadores de distintos colores. Tales láminas serán expuestas a manera de periódico mural en sitios diversos del Plantel. Es conveniente tratar este tema en dos sesiones de dos horas cada una.

En el tema Constitución del sujeto y objeto estético, hemos considerado conveniente la lectura previa de los capítulos II y III de la segunda parte del texto de Adolfo Sánchez Vázquez Invitación a la Estética, y que el docente exponga el tema con los ejemplos que lo ilustren adecuadamente, además que aclare las dudas surgidas dentro del grupo. Una vez hecho esto, se les pedirá a los alumnos que presenten en un rotafolio ejemplos de objetos estéticos tomados de la naturaleza, la vida rural, la industria, la tecnología, las ciencias y el arte. Este tema puede ser cubierto en dos sesiones de dos horas.

En cuanto al tema - "Especificidad de la práctica artística" hemos considerado apropiado utilizar como texto de apoyo el Capítulo II de la Antología antes mencionada y el artículo "*La definición del arte*" del mismo Doctor Adolfo Sánchez Vázquez de su libro Estética y Marxismo.

Aquí queremos abrir un paréntesis para explicar la introducción de un contenido que, a nuestro juicio, es de suma importancia.

Como alumno, quien suscribe este trabajo encontró una enorme dificultad, el desconocimiento del arte, uno de los principales objetos de estudio de la Estética. En la Facultad se nos pedía realizar una crítica de obras artísticas y aun

de géneros o periodos del arte, sin embargo, en todos los cursos anteriores no se enseña pintura, escultura, arquitectura, cine, danza, etc. Lo que si cursamos, como Literatura quizá dibujo o música , es notablemente escaso. Como docente he sentido la necesidad de incluir en los cursos de Estética alguna información elemental de la historia del arte, la cual sirva de base para conocer, aún cuando sean generalidades sobre estilos, escuelas, tendencias, etapas o pretensiones de los creadores, y con esto acceder al cuestionamiento de la obra de arte, es decir, a la Estética. Al decir del Doctor Raúl Gutiérrez Sáenz:

Naturalmente antes de razonar, el hombre se tiene que poner en contacto inmediato con las cosas, tiene que captar los objetos concretos, y esto sólo se realiza por medio de la experiencia sensible. Así, pues, el uso de los sentidos (experiencia sensible) y el uso de la mente (en su cualidad razonante) caracterizan el método filosófico, que por esto se ha llamado experimental racional.⁴⁹

Consecuentemente se hace necesario incluir en los cursos de Estética un bosquejo de la Historia del Arte como el que aquí se anota:

- 1.- El arte en la prehistoria.
- 2.- El arte en la antigüedad.
- 3.- El arte en la edad media.
- 4.- El arte en el renacimiento.
- 5.- El arte en los siglos XVII y XVIII.
- 6.- El arte en el siglo XIX.
- 7.- El arte en el siglo XX (estilos figurativos).
- 8.- El arte en el siglo XX (estilo abstractos).
- 9.- El arte prehispánico mexicano.
- 10.- El arte colonial mexicano.
- 11.- El arte mexicano en el siglo XIX.
- 12.- El arte mexicano en el siglo XX.

El tratamiento de este tema en la práctica ha dado buenos resultados y se ha implementado de la siguiente manera:

⁴⁹ Raúl. Gutiérrez Saenz. Introduccion a la Lógica. 32ª edición. Esfingue. México, 1997.p.43.

Con la debida anticipación, se divide grupo en doce equipos haciendo que los alumnos integren cada uno de estos y posteriormente, por medio de un sorteo, se decide el tema que expondrá cada equipo. Por lo menos con tres semanas de anticipación los alumnos preparan su tema tomando como base los siguientes libros: Historia del Arte Universal de José Pijoan y Soteras e Historia del Arte Mexicano de Jorge Alberto Manrique. Además nos auxiliamos con textos referentes a estilos, tendencias, corrientes o autores en particular.

Cada equipo expone su tema utilizando esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, reproducciones de obras artísticas insertas en libros y/o diapositivas. Se busca que la clase sea audio - visual y dinámica, en suma: atrayente y grata. Debido a la extensión del tema requerimos de doce sesiones de dos horas cada una.

Los siguientes temas: "Lo Estético y el arte", "Valoración estética" y "Problemas de la Estética Contemporánea" podrán ser tratados inmersos en los temas anteriores, particularmente en el tema del "Bosquejo de la Historia del Arte" y se abordará con la ayuda de la Antología antes mencionada.

Se ha procurado en las clases dentro del salón:

- 1.- Hacer conjuntamente con los alumnos clases activas donde ellos participen tanto o más que yo en mi carácter de docente.
- 2.- Fomentar en esta sesión en el aula una situación de camaradería y respeto.
- 3.- Interesar a los alumnos en la Estética y en las artes.
- 4.- Mostrarles que lo tratado en clase es algo valioso, útil para nuestro ser como humanos e incluso en lo práctico de nuestra existencia cotidiana.
- 5.- Motivar al alumno para que aporte sus experiencias, reflexiones, dudas o interrogantes.
- 6.- Estimularlo para que aprenda a aprender, para que conozca por su propia iniciativa
- 7.- Responsabilizarlo de su trabajo promoviendo la autoevaluación, el reconocimiento de sus logros y, de ser necesario, el señalamiento de sus errores.

8.- Invitarlo a la clase como un banquete placentero de belleza y conocimiento.

Se complementa esta tercera unidad con la asistencia a algunos de los siguientes museos:

1. Museo Nacional de Antropología e Historia
2. Museo de San Carlos.
3. Pinacoteca Virreinal.
4. Museo del Virreinato.
5. Museo Nacional de las Culturas.
6. Museo Nacional de Arte.
7. Museo de las Culturas Populares.
8. Museo Serfin.
9. Museo de Arte Moderno.
10. Museo Rufino Tamayo.
11. Museo Alvar y Carmen T. De Carrillo Gil.
12. Museo Diego Rivera.
13. Museo David Alfaro Siqueiros.
14. Museo Universitario de las Ciencias y las Artes.
15. Museo del Palacio de las Bellas Artes.
16. Museo Universitario del Chopo.
17. Museo Franz Mayer.
18. Museo Soumaya.
19. Museo Dolores Olmedo Patiño.
20. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

Dicha asistencia puede realizarse en dos modalidades.

1. Concertando previamente una visita guiada y presentándose un grupo de alumnos junto con el docente de la asignatura.
2. Que el alumno se presente individualmente o con algunos compañeros

cuando pueda con o sin guía.

Este complemento de la clase ofrece la ventaja de ser altamente atractiva para los alumnos ya que en estas visitas a museos el alumno no se distrae y puede percibir directa y dinámicamente las obras de arte. Tiene desde luego la dificultad de que implica mayor trabajo y responsabilidad para el docente. En suma, vale la pena el esfuerzo de y para los alumnos y el docente.

En el tratamiento del caso de la Escuela Nacional Preparatoria reiteramos las técnicas, estrategias y apoyos mencionados al cuestionar las asignaturas de Filosofía I y II del C.C.H. Aquí nos referimos a la asignatura: Filosofía del Arte (Estética). Esta consta de cinco unidades que son:

UNIDAD I Introducción.

UNIDAD II Ontología del Arte.

UNIDAD III Axiológica del Arte.

UNIDAD IV Morfología del Arte.

UNIDAD V Personalología del Arte.

En la Unidad I, es decir, "Introducción a la Estética" se han tenido buenos resultados con el siguiente procedimiento:

1. Hacer las acotaciones pertinentes, como las señaladas al principio del caso C.C.H.
2. Recordar a los alumnos asistir a un museo como el de San Carlos y pedirles que describan todo lo expuesto con el mayor detalle posible, señalando además aquellas obras que especialmente les hayan gustado, así como aquellas que no entiendan o les parezcan repugnantes, comentando lo anterior en clase.
3. Exponer oralmente los conceptos fundamentales de la asignatura (Estética, belleza, arte, lo sublime, lo trágico, lo cómico y lo grotesco) usando ejemplos de la producción simbólica que ellos manejan.
4. Pedirles que plasmen los conceptos antes anotados en láminas de papel manila, bond, etc. las cuales serán expuestas a manera de periódico mural.

5. Sugerirles la lectura del texto de Alfonso Sánchez V. Antología. Textos de Estética y Teoría del Arte y una vez hecha ésta, comentarla en clase, a la par que se le ejemplifica con obras artísticas comprensibles para ellos.
6. Utilizar diapositivas sobre la historia del arte de los más diversos periodos de la historia, así como de las diversas regiones del planeta.

Para cubrir esta unidad se requiere de cuatro horas.

En el tema "Ontología del Arte" se procederá de la siguiente manera:

1. Recomendar a los alumno la lectura del Capítulo II de la Antología antes mencionada y el artículo "La definición del Arte", ambos trabajos del Dr. Adolfo Sánchez Vázquez
2. Sugerirles el estudio, con miras a exponer en clase, de los siguientes temas de la historia del arte:
 - El arte en la prehistoria.
 - El arte en la antigüedad.
 - El arte en la edad media.
 - El arte en el renacimiento.
 - El arte en el siglo XVII y XVIII.
 - El arte en el siglo XIX.
 - El arte en el siglo XX (estilos figurativos).
 - El arte en el siglo XX (estilos abstractos).
 - El arte prehispánico mexicano.
 - El arte colonial mexicano.
 - El arte mexicano en el siglo XIX.
 - El arte mexicano en el siglo XX.

Como en el caso del C.C.H., se han tenido buenos resultados se llevará a cabo lo siguiente:

Con la debida anticipación, se pedirá a los alumnos que formen doce equipos de exposición, de tal manera que todo alumno del grupo en cuestión forme parte de un equipo y, mediante un sorteo, se decidirá el tema a exponer.

El alumno preparará su exposición con los textos "Historia del Arte Universal" de José Pijoan y Soteras, así como, con la "Historia del Arte Mexicano" de Jorge Alberto Manrique, además de auxiliarse con textos referentes a estilos, corrientes, tendencias o autores. Cada equipo realizará su exposición tanto oral como gráficamente. Esto es, utilizar libros y revistas con reproducciones de obras artísticas o diapositivas, esquemas, rotafolios, etc.

Con estas se cubre la segunda unidad del programa y se hace referencia globalmente a las demás unidades. Para tratar adecuadamente esta segunda unidad se requiere de por lo menos 24 horas.

La Unidad III del Arte se manejará por medio de exposición individual que hagan algunos alumnos del grupo en cuestión. Se le pide a todo el grupo que prepare la exposición del tema usando como bibliografía el Capítulo IV "Valores estéticos, Juicios estéticos y Crítica del Arte", de la multicitada Antología.

Después se llevará a cabo un sorteo de ocho clases, con esto se obtiene el expositor por cada sesión. Además, se les pide a todos los alumnos que asistan a uno de los 20 museos antes anotados y que seleccionen en la cartelera un evento artístico como una obra de teatro, concierto, espectáculos de danza. En estas dos obras se aplicarán los conocimientos de la unidad citada, haciendo en el salón de clases una mesa redonda donde todos los alumnos participen. Por lo tanto se requiere de 10 horas de clases para cubrir dicha unidad.

La Unidad IV "Morfología del Arte" se estudiará de la siguiente manera:

- 1.- Se solicitará que cada alumno elabore un resumen o esquema de los siguientes subtemas, usando la bibliografía que aquí se anota:
 - a) El ámbito del arte ("*El arte para todos*" Cap. II. Simpson, Martha.)
 - b) La diversidad de las artes ("*El devenir de las Artes*". Parte I Dorfler, Gillo)
 - c) Las artes del tiempo ("*La danza*". Cap. I. Lifar, Sergio).
 - d) Las artes del espacio ("*Como mirar la pintura*". Guichard Meili, Juan).
 - e) Las artes del lenguaje ("*¿Qué es la literatura?*". Parte II. Castuguiro, Raúl)
 - f) Las artes combinadas ("*El arte Teatral*". Cap. I. Baty, G. y R.)

Dichos trabajos serán expuestos en el salón de clases, los comentaremos y el docente resolverá las dudas que se presenten.

2.- Se sugiere a los educandos la asistencia a :

- a) Un espectáculo de danza clásica.
- b) Un espectáculo de danza folklórica.
- c) Un espectáculo de danza contemporánea
- d) Un concierto de música clásica.
- e) Una farsa, una comedia y una tragedia.
- f) Cuatro o cinco museos y otros tantos lugares donde se encuentren pinturas murales.

Se comentarán tales espectáculos intercambiando puntos de vista y gustos.

Cubrir esta Unidad requiere, por lo menos, 25 horas de clase.

La Unidad V "Personalología del Arte" la estudiamos con buen resultados de la manera que adelante se anota:

1.- Se solicita a los alumnos que lean los siguientes textos:

- a) "*Psicología del Arte*"(Cap. IV). Delacroix, Henri.
- b) "*Introducción a la Estética*" (Cap. VI). Carritt, E.f.
- c) "*Imagen e Idea*" (Cap. II). Read, Herbert.
- d) "*Configuración de un modelo para la critica del arte*" (Cap. I y II).
Olea, Oscar.

2.- Se les pide a estos mismos que mediante dibujos, pequeños textos expresen las ideas centrales de los capítulos antes mencionados.

3.- Comentamos dichas ideas y las referimos a obras artísticas conocidas de todos.

PRÁCTICAS DE CAMPO

Un complemento para la clase de gran interés y excelentes resultados es el de las prácticas de campo.

Desde hace varios años hemos salido del Distrito Federal hacia lugares donde (al decir de historias del arte, revistas, periódicos, personas, etc.) hay obras de arte, bellezas naturales y/o artesanías. Las prácticas que hemos llevado a cabo con mayor frecuencia por su viabilidad económica y mayores aportaciones estéticas son las siguientes:

- 1.- Práctica de campo a la ciudad de Oaxaca, Mitla, Santa María del Tule y Monte Alban, estado de Oaxaca.
- 2.- Práctica de campo a la ciudad de Zacatecas y Guadalupe en el Estado de Zacatecas y la ciudad de Lagos de Moreno en el Estado de Jalisco.
- 3.- Práctica de campo a las ciudades de Uruapan, Patzcuaro y Morelia, la isla de Janitzio, las pirámides llamadas las Yacatas en el estado de Michoacán.

Dichas prácticas consisten específicamente en:

PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE OAXACA Y DEMÁS LUGARES:

OBJETIVOS GENERALES:

- A) El alumno analizará y conocerá el medio físico, social, económico y cultural de la zona visitada.
- B) Comprenderá las influencias del hombre sobre el medio ambiente.
- C) Describirá las obras artísticas de los lugares en cuestión.
- D) Percibirá las bellezas de la Naturaleza.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

- a) El hombre como planificador y creador.
- b) Las condicionantes histórico . sociales de la obras de arte.
- c) El hombre y su relación estética con la naturaleza.

DESARROLLO

Salida de la Ciudad de México. Llegada a la ciudad de Oaxaca.

Primera jornada de trabajo:

Visita a la Catedral de Oaxaca.

Objetivos:

- El alumno analizará la arquitectura de la Catedral: las naves, bóvedas, vitrales, muros laterales, bóveda de cañón y capillas.
- Describirá la planta arquitectónica.
- Describirá algunas de las pinturas y el retablo neoclásico que tiene la Virgen del Perdón.

Visita al Palacio de Gobierno.

Objetivos:

- El alumno analizará la composición arquitectónica y sus fachadas.
- Describirá las formaciones geométricas (sus formas) dentro y fuera de la construcción.
- Observará y describirá el conjunto de columnas.
- Analizará las pinturas de los muros de las escaleras.

Visita a la Basílica de la Virgen de la Soledad.

Objetivos:

- El alumno observará y describirá la arquitectura Virreinal de esta construcción: las volumetrías, la planta arquitectónica de cruz latina y las características tectónicas.
- Observará y analizará las obras expuestas en el museo de este lugar.

Visita al Museo de Santo Domingo.

Objetivos:

- El alumno observará las características arquitectónicas en general de la construcción referida.
- Observará, analizará e intercambiará ideas y opiniones sobre las obras expuestas en este Museo.

Visita al Museo Rufino Tamayo.

Objetivos:

- El alumno observará minuciosamente y analizará las obras expuestas en este museo.
- Describirá las obras que particularmente le hayan gustado o no pueda entender.

Se pernoctará en la Ciudad de Oaxaca.

Segunda jornada de trabajo:

Reunión para evaluar la primera jornada: resolución de dudas, aclaraciones y señalamientos.

Salida para Mitla. Llegada a la zona arqueológica.

Visita a la Zona Arqueológica de Mitla.

Objetivos:

- El alumno observará y analizará la arquitectura de los edificios que se agrupan en cuadrángulos.
- Describirá el patio central limitado a su alrededor por construcciones rectangulares, los muros decorados con piedras recortadas, las columnas monolíticas y las pinturas que decoran los dinteles.
- Analizará las artesanías que se expenden en el mercado del lugar: cerámicas, textiles, figuras de onix, replicas de ídolos, etc.

Salida a Santa María Tule. Llegada al lugar.

Visita a Santa María Tule.

Objetivos:

- El alumno observará y describirá el interior del Templo de la Asunción.
- Distinguirá y analizará los colores de la naturaleza y el entorno producido por los hombres que rodean al árbol del Tule. Observará y analizará este mismo árbol.

Traslado . Llegada a Monte Alban:

Visita a la Zona Arqueológica de Monte Albán y el Museo de Sitio de Monte Albán.

Objetivos:

- El alumno analizará las pirámides: su medio ambiente, forma, espacio, texturas y color.
 - Observará y describirá las obras expuestas en el museo del lugar.
- Se pernoctará en la ciudad de Oaxaca.

Tercera jornada de trabajos:

Mañana libre para pasear por la Ciudad de Oaxaca, percibir los eventos de cultura popular y si el alumno lo considera pertinente, compra de artesanías, objetos y comida típica.

Salida para la ciudad de México. Llegada a ésta y fin de la práctica de campo.

PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE ZACATECAS Y DEMÁS LUGARES

OBJETIVOS GENERALES:

- A) El alumno explicará la importancia de las obras y de los diversos espacios arquitectónicos en el medio ambiente, la relación con el ser humano, su valor artístico y religioso a través de la historia.
- B) Describirá las posibilidades de construcción que tiene el ser humano para modificar su medio, a través de la arquitectura, escritura, pintura, cerámica, etc.
- C) Conocerá algunas obras de arte de diversos géneros.
- D) Analizará medios para difundir orden, ritmo, proporción, profundidad, espacio, etc.

CONTENIDOS TEMÁTICOS.

- Influencia del hombre sobre su entorno a través de sus actividades artísticas técnicas y productivas.
- Utilización de los colores, los volúmenes y proporciones en el medio ambiente, la perspectiva sensorial: visión, audición, olfato y gusto.

DESARROLLO

Salida de la ciudad de México. Llegada a la ciudad de Zacatecas.

Primera jornada de trabajo:

Visita a la Catedral de Zacatecas.

Objetivos:

- El alumno observará y analizará la arquitectura de la catedral: las naves, bóvedas, muros, vitrales, capillas.
- Describirá las pinturas que se encuentran en esta construcción.

Visita al Museo Pedro Coronel.

Objetivos:

- El alumno observará las obras expuestas en el museo en general y especialmente las obras de este pintor.
- Comentará dentro del grupo las obras que le agraden, las que rechaza, así como aquella que no entiende.

Visita al Museo Francisco de Goitia.

Objetivos:

- El alumno observará y describirá las características arquitectónicas del edificio.
- Observará, analizará y describirá las obras expuestas, particularmente las del pintor que da nombre a este museo.

Visita al Museo de Guadalupe.

Objetivos:

- El alumno analizará las pinturas expuestas: sus características en cuanto estilo, temática, ideología, así como el deterioro que ha sufrido por el paso del tiempo y otros factores humanos como la invasión estadounidense.
- Analizará la arquitectura del templo anexo y del resto de la construcción que ha tenido distintos usos.

Se pernoctará en la ciudad de Zacatecas.

Segunda jornada de trabajo:

Salida a la ciudad de Aguascalientes. Llegada a ésta.

Visita al centro de la ciudad.

Objetivos:

- El alumno observará y analizará su arquitectura, alineación y situación.
- Analizará y conocerá los colores naturales y artificiales del medio ambiente urbano.

Visita al Palacio Municipal.

Objetivos:

- El alumno analizará su arquitectura tanto por su carácter colonial como por el estilo neoclásico de tezontle rojo que presenta su fachada.
- Analizará las pinturas murales costumbristas del pintor Oswaldo Cuningahn.

Se pernoctará en la ciudad de Aguascalientes.

Tercera jornada de trabajo:

Salida a la ciudad de Lagos de Moreno. Llegada a ésta.

Visita al Templo del Calvario.

Objetivos:

- El alumno analizará la arquitectura del templo. Sus 18 cúpulas semejantes (estilo churrigueresco y neoclásico).
- Analizará también las pinturas y esculturas que se encuentran en su interior.

Salida a la ciudad de México. Llegada a ésta y fin de la práctica de campo.

PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE URUAPAN Y DEMÁS LUGARES.

OBJETIVOS GENERALES.

- A) El alumno conocerá la creatividad y la influencia del hombre sobre el medio ambiente en la zona a visitar.
- B) Comprenderá la importancia de la preservación de la naturaleza tanto en lo referente al equilibrio ecológico como a la satisfacción que su belleza proporciona al hombre.
- C) Observará y estudiara las artesanías y las artes en la referida zona.

CONTENIDOS TEMÁTICOS.

- a) La relación hombre - medio ambiente.
- b) La importancia de la belleza y la creatividad en la vida humana.
- c) Manifestaciones populares de la creatividad del hombre de la zona en cuestión.

DESARROLLO.

Salida de la ciudad de México - Llegada a Uruapan

Primera jornada de trabajo.

Visita al parque natural Eduardo Ruiz.

Objetivos:

- El alumno observará y analizará las fuentes, pozas, canales y vegetación del parque.
- Describirá la intervención del hombre en la conformación del medio ambiente y analizará la luz, los colores y las formas del parque referido.

Visita a la cascada La Tzararacua.

Objetivos:

- El alumno analizará la composición de las diferentes texturas, formas y colores en el medio ambiente.
- Observará y describirá las modificaciones al medio ambiente hecha por la intervención del hombre y las consecuencias que tales modificaciones tienen para el mismo.

Reunión para evaluar la primera jornada: resolución de dudas, aclaraciones y señalamientos:

Se pernoctará en Uruapan.

Segunda jornada de trabajo:

Salida de Uruapan. Llegada a Patzcuaro.

Visita a la Casa de los 11 patios.

Objetivos:

El alumno observará y analizará las artesanías expuestas aquí.

Describirá los rasgos arquitectónicos de la Casa en cuestión.

Visita al centro de la población.

Objetivos:

- El alumno analizará la conformación del espacio urbano.
- Describirá las formas, colores y texturas de dicho centro.

Traslado a la Isla de Janitzio.

Visita a la Isla de Janitzio.

Objetivos:

- El alumno describirá el paisaje, la naturaleza y la intervención del hombre en ella.
- Analizará las artesanías que expenden en la Isla.

Salida de la Isla de Janitzio a la zona arqueológica de las Yacatas.

Visita a las Yacatas.

Objetivos:

- El alumno analizará las pirámides, su medio ambiente, formas y texturas.
- Describirá las funciones de estas construcciones antes de la llegada de los españoles.

Salida de las Yacatas a Morelia, lugar en donde se pernoctará.

Tercer jornada de trabajo:

Reunión para evaluar la jornada anterior.

Visita al Museo Metropolitano.

Objetivos:

- El alumno observará y analizará las obras expuestas en este museo.

Visita a la Catedral.

Objetivo:

- El alumno observará y describirá la arquitectura de la Catedral.

Visita a la Casa de la Cultura.

Objetivo:

- El alumno observará y analizará las obras que se exponen en este lugar.

Salida de Morelia hacia la ciudad de México. Fin de la práctica

Estos viajes nos sirven para apoyar el contenido estético de los programas, especialmente lo referente a la historia del arte y en general a la Estética.

El procedimiento que se sigue para llevar a cabo estas prácticas es el siguiente:

1. Planteamos en el grupo la información sobre lugares de interés estético, tiempos y otras características pertinentes.
2. Se proponen varios destinos, diversas fechas de salida y distintos costos.
3. Se reitera al carácter complementario y opcional de tales viajes.
4. Una vez que se ha llegado a un acuerdo en cuanto el destino y demás detalles se hacen los trámites para informar a la autoridad del plantel y recabar la autorización de la misma; de igual manera se hace respecto a los padres de los alumnos.
5. Se anexa a la documentación dirigida a la autoridad del Plantel, la proporcionada a los padres, como es el reglamento interno de las prácticas de campo a la vez que se les da a los mismo alumnos.
6. Se le pide al alumno que lleve al viaje alguna identificación como credencial de la escuela, el I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., elector, o trabajador. Así también se le solicita que informe si padece alguna enfermedad que pudiera resultar peligrosa para él durante el viaje, siendo necesario que el médico de la escuela valore su caso y determine si puede hacer el viaje o no.

Estos viajes implican largas caminatas por caminos, calles, plazas, museos, zonas arqueológicas y cerros, además de sesiones de trabajo estético igualmente extensas. Esto es: trabajar, comer, viajar muchas horas de varios días, y por lo tanto, da lugar a lo que llamamos "aprender juntos", como se propone en la pedagogía de este informe.

Esta convivencia propicia que los alumnos se muestren más abiertos al diálogo, se comporten con mayor naturalidad (sin las barreras que habitualmente se dan en el salón de clases), que muestren sus verdaderos gustos y costumbres en general, así como respecto al ámbito de lo estético en especial.

En estos viajes de varios días después de haber caminado varios kilómetros, subido cerros y pirámides, recorrido iglesias, museos, plazas y poblaciones, de haber bailado y cantado, se da la situación más propicia para:

1. Platicar de la vida familiar - personal con sus orgullos, problemas y anhelos.
2. Confiar las experiencias de la escuela desde la perspectiva del alumno.

3. Manifestar abiertamente los gustos, las costumbres, los conocimientos y la ignorancia.
4. El momento de filosofar, si entendemos por esto reflexionar sobre nuestra existencia y sobre el mundo en general. Es un tiempo de ser auténticos, de indagar en nuestro interior y de comunicación entre sí.

Estos viajes aportan ventajas notables, como las anteriormente anotadas, además de que en ellos no se da la indiferencia o desinterés respecto al objeto de estudio, mas también representa mayor responsabilidad y trabajo para el docente. Éste debe enfrentar a las autoridades escolares, a otros maestros que realizan viajes en condiciones diferentes a las antes señaladas en este informe; particularmente debe enfrentar a los alumnos durante el viaje, a pesar de que la mayoría de ellos, en casi todos los viajes, tiene una conducta inmejorable.

Se dan los casos excepcionales de alumnos que como nunca han salido del área metropolitana, en la primera caseta de cobro de las autopistas gastan su dinero en la compra de alimentos chatarra. Hay otros que llegan a cometer la imprudencia de meterse a ríos, albercas o el mar sin tomar las medidas de seguridad necesarias. Por último, tenemos los casos de alumnos que ingieren bebidas alcohólicas y que ponen en riesgo su seguridad, la de los demás y el prestigio de la Institución. Todo esto se pretende evitar por medio del Reglamento para Prácticas, mismo que se encuentra en el siguiente subtema de este Capítulo.

Valorando las aportaciones educativas de estos viajes y los riesgos que ellos mismos implican, afirmamos tajantemente que podemos y debemos realizarlos con óptimos resultados.

También utilizamos como apoyo a la clase de Estética el recomendar a los alumnos la asistencia al teatro, conciertos y otros eventos artísticos, los cuales son posteriormente comentado en el salón de clases.

En resumen, la asistencia frecuente a lugares donde el alumno encuentre directamente e **in situ** obras artísticas, ha sido para nosotros una práctica cotidiana que ha dado muy buenos resultados. Mediante esta actividad hemos buscado que los alumnos desarrollen las siguientes habilidades:

1. **Habilidad Intelectual:** Que el alumno desarrolle la capacidad de formular conceptos, concentrar su atención, retener conocimientos, reflexionar, cuestionar y criticar.
2. **Habilidad verbal:** Que el educando sea capaz de elaborar discursos, tanto orales como escritos, así como manejar un lenguaje filosófico.
3. **Habilidad de elección:** Que el estudiante tenga la capacidad de elegir por sí mismo obras y teorías, gustos y preferencias.

REGLAMENTO INTERIOR DE LAS PRÁCTICAS DE CAMPO.

1. El (los) profesor (es) tiene como única función la de coordinar las actividades académicas de la práctica.
2. El horario de actividades académicas para realizar la práctica de campo es de las 8:00 a las 19:00.
3. Durante el horario de actividades académicas los alumnos se hallan sujetos a la disciplina y el comportamiento de una aula universitaria.
4. Fuera del mencionado horario los alumnos son responsables de sí mismos (salvo petición expresa del (la) alumno (a) para sujetarse a la disciplina de actividades académicas).
5. Se considera horario de práctica académica el tiempo de traslado en el autobús.
6. Se prohíbe estrictamente ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de trabajo. En caso de infringir esta norma será levantada un acta para que la (s) persona (s) sean juzgadas de acuerdo a la legislación universitaria.
7. Para reunirse en los sitios de trabajo o punto de partida de dará un margen de espera máxima de 15 minutos, luego de lo cual se podrá abandonar el lugar sin responsabilidad de los coordinadores.
8. Los coordinadores no se hacen responsables por el incumplimiento de las empresas prestadoras de los servicios, ante las cuales se habrá de hacer la reclamación de cualquier anomalía.

9. Es obligación de los alumnos advertir a los coordinadores cualquier anomalía, del tipo que fuere, con la mayor premura posible.
10. Fuera del horario de trabajo los coordinadores no se hacen responsables de la conducta de los alumnos y de las consecuencias que de esta se deriven.
11. Es obligatorio de los asistentes observar en todo el viaje una conducta que no moleste ni ofenda a ninguno de sus compañeros.
12. En caso de alguna anomalía (huelga, cierre de algunas Instituciones o desperfectos mecánicos en el transporte u otros) se modificará el itinerario.
13. En el caso de que el (la) alumno (a) sea menor de edad se precisa la firma de este reglamento por el padre o tutor.
14. Si el alumno causa daños a instalaciones o mobiliario de propiedad ajena deberá pagar dichos daños y afrontar las consecuencias del caso, (hotel, autobús, etc.).
15. Se prohíbe llevar armas de cualquier tipo durante el trayecto de la práctica de campo.
16. En el caso de que la práctica incluya lugares donde exista mar, lagunas, ríos o balnearios, queda expresamente bajo la responsabilidad del (la) alumno (a) el meterse a nadar.
17. Por el hecho de iniciar el viaje los asistentes aceptan las condiciones anteriores.
18. La práctica escolar es un apoyo al proceso Enseñanza - Aprendizaje.

NOTA: LA PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN NO ES OBLIGATORIA.

EVALUACIÓN DE LA ESTÉTICA.

A través de varios años hemos ensayado diversos procedimientos de evaluación que nos han proporcionado errores así como aciertos y hemos llegado a la

conclusión que es mejor realizarla de la siguiente manera: Hacer 3 tipos de evaluación que son: diagnóstica, formativa y sumativa.

Diagnóstica.

Aquí se trata de cuestionar al alumno sobre sus gustos, hábitos e información estéticos por medio del diálogo, cuestionarios o preguntas directas para conocer sus experiencias estéticas y partir de una base firme hacia el conocimiento de la materia. Y si bien esto se lleva a cabo preponderantemente al comienzo del curso no deja de hacerse a lo largo del mismo.

Formativa.

Dado que se pretende un diálogo constante alumno-docente se busca que el educando manifieste sus opiniones y criterios para así detectar los errores y consolidar los aciertos, tanto del alumno como del curso y del profesor.

Sumativa.

Ésta consiste en evaluar desde el principio del curso el cumplimiento de las actividades y la participación en clase, exposición de temas, redacción de reportes, ensayos, críticas y, en el caso de ser requerido por alguna autoridad universitaria, exámenes escritos. Proponemos las siguientes maneras:

Forma I

1. - Participación en clase	34%
2. - Exposición de temas	33%
3. - Redacción de reportes, ensayos y críticas	33%

Forma II

Bien por requerimiento de la autoridad o petición del alumno:

1. - Participación en clase	25%
2. - Exposición de temas	25%
3. - Redacción de reportes, ensayos o críticas	50%

Ambos sistemas de evaluación han dado buenos resultados en la práctica.

BIBLIOGRAFÍA

- Barreiro, Julio. Educación Popular y Proceso de Concientización. 11ª edición, Siglo XXI. México, 1986.
- Bayer, Raymond. Historia de la Estética. F.C.E., México, 1965.
- Conde del, Teresa. Las Ideas Estéticas de Freud. Grijalbo. México, 1994.
- Copleston, Frederick. Historia de la Filosofía. 4ª edición, Ariel, Barcelona, 1979.
- Dewey, John. La Reconstrucción de la Filosofía. Planeta - De Agostini, México, 1993.
- Fischer, Ernest. La Necesidad del Arte. Ediciones - Península. Barcelona, 1978.
- Freire, Pablo. La Educación como Práctica de la Libertad. 15ª edición, Siglo XXI, México, 1975.
- Gago Huguet, Antonio. Modelos de Sistematización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Curso Básico para Formación de Profesores. Área Sistematización de la Enseñanza 1. 8ª reimpresión, Trillas, México, 1986.
- García. Canclini, Nestor. La Producción Simbólica. Siglo XXI. México, 1986.
- García, Guillermo. Enseñanza Modular la Relación Maestro - Alumno. "La Relación Pedagógica como vínculo - libertador", ENEP. Zaragoza, México, 1982.
- Gutiérrez, Saenz, Raúl. Introducción a la Didáctica. Para profesores del nivel medio y superior. 5ª edición, Esfinge, México, 1994.

- _____ . Introducción a la Lógica. 32ª edición, Esfinge. México, 1997.
- Hierro. Graciela. Naturaleza y Fines de la Educación Superior. Cuaderno de Planeación Universitaria. UNAM ANUIES 3ª. Época año 4. Núm. 1. Febrero 1990.
- Hurlock. Elizabeth B. Psicología de la Adolescencia. 4ª reimpresión, Paidós, México, 1991.
- Kosik, Karel. Dialéctica de lo Concreto. Grijalbo, México, 1967.
- Manrique, Jorge Alberto (Coordinador General). Historia del Arte Mexicano. S.E.P.-INBA - Salvat, México, 1982.
- Marín , Enriqueta. Conferencia: Adolescencia y Aprendizaje. Ciclo de Conferencias: Aproximaciones al Estudio de la Adolescencia. Colegio de Bachilleres. Plantel 20, México, Febrero 1987.
- Morris, Charles. Psicología. Trad. Florente López R. 9ª edición, Prentice-Hall Hispanoamericana. México, 1997.
- Palazón, María Rosa. Reflexiones sobre Estética a partir de André Breton. I.I.F. - UNAM. México, 1991.
- Petterson, Hernández Guadalupe. Didáctica de la Filosofía. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1993.
- Pijoán, Jose et. al. Historia del Arte Universal. Salvat, México, 1979.
- Platón. Diálogos. Estudio Preliminar de Francisco Larroyo. 23ª edición, Porrúa, México, 1993.

- Powell, Marvin. La Psicología de la Adolescencia. 3ª Reimpresión, F.C.E., México, 1985.
- Read, Herbert. Arte y Sociedad. Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 1970.
- _____ . Imagen e Idea. 3ª reimpresión, F.C.E., México, 1975.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. Antología, Textos de Estética y Teoría del Arte. 2ª reimpresión, UNAM, México, 1982.
- _____ . Estética y Marxismo. 5ª edición, Ediciones E.R.A., México, 1983.
- _____ . Invitación a la Estética. Grijalbo, México, 1992.
- _____ . Las Ideas Estéticas de Marx. 2ª edición, Ediciones E.R.A., México, 1967.
- Silbermann, A. et. al. Sociología del Arte. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1971.
- Suárez, Díaz, Reynaldo. La Educación: su Filosofía, su Psicología, su Método. 9ª reimpresión, Trillas, México, 1992.
- Plan de Estudios Actualizado. Colegio de Ciencias y Humanidades - UNAM. México, 1996.
- Programas de Estudio para las Asignaturas Filosofía I y II (Quinto y Sexto Semestres). UNAM, México, 1996.

- Programa de Estudio de la Asignatura. Filosofía del Arte. (Estética) UNAM, México, 1992.
- Valéry, Paul. Teoría Poética y Estética. Visor Distribuciones, Madrid, 1990.
- Wojnar, Irena. Estética y Pedagogía. F.C.E., México, 1967.

ANEXO 1

CUESTIONARIO

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estudias, trabajas o duermes?
 - a) bailar
 - b) cantar
 - c) platicar
 - d) contar chistes
 - e) ejercitar un deporte
 - f) ir de excursión
 - g) otros

2. Al surgir tu desarrollo sexual has recurrido a:
 - a) la ensoñación
 - b) lectura y redacción de poesía
 - c) elaboración de un diario
 - d) cubrir con imágenes de bebés tus útiles
 - e) cubrir con imágenes de actores-cantantes tus útiles
 - f) cubrir con imágenes de mujeres desnudas tus útiles

3. ¿Dónde pasas más horas, viendo el televisor o en el aula de clases?
 - a) en el aula de clases
 - b) viendo televisor

4. ¿Qué tipos de programas televisivos prefieres?
 - a) telenovelas
 - b) programas estadounidenses de acción (violencia)
 - c) dibujos animados
 - d) deportes
 - e) programas musicales
 - f) programas cómicos
 - g) otros

5. ¿Qué tipo de música prefieres?
 - a) baladas
 - b) pop
 - c) rock pesado
 - d) grupera
 - e) ranchera
 - f) clásica
 - g) folclórica
 - h) rock en español
 - i) otros

6. ¿Cuál es tu radiodifusora (estación) preferida de ambas frecuencias?

7. ¿Te gusta leer o cuando lees lo haces por obligación escolar?
a) por gusto
b) por obligación
c) otro motivo
8. ¿Qué tipo de lectura prefieres entre los siguientes?
a) revistas para adolescentes
b) historietas con material sexual explícito
c) historietas de aventuras
d) diarios
e) otros
9. ¿Entre los adelante anotados, cuál es el tipo de lectura que practicas?
a) acerca de tu carrera
b) temas políticos
c) revistas de interés cultural
d) otros
10. Contesta sólo si has asistido al teatro. ¿Has asistido por gusto o por obligación?
a) por gusto
b) por obligación escolar
c) otro motivo
11. ¿Has asistido a conciertos de música clásica, de danza o exposiciones plásticas?
a) no
b) si ¿a cuáles? _____
c) otras
12. ¿Practicas alguna actividad artística?
a) no
b) si ¿cuál? _____
13. ¿Qué actividad teórica prefieres?
a) ciencias médico-biológicas
b) ciencias físico-matemáticas
c) ciencias histórico-sociales
d) ciencias económico-administrativas
e) otras
14. ¿Te agradan las artes y la Estética?
a) no
b) si
c) no sabe o no desea contestar

CONCLUSIONES

Nuestra concepción de la vida, de la cual se deriva nuestro actuar, procede de la educación familiar - escolar - social y de los medios masivos de difusión.

Lo grato y lo habitual del consumo de las emisiones de los medios antes anotados por parte de los alumnos, e incluso de los docentes, nos evita, en ocasiones, darnos cuenta de como a través de este consumo adquirimos gustos, costumbres y concepciones de no buena calidad.

Con este informe académico hemos buscado hacer una invitación al alumno para que nos enfrentemos a las obras artísticas, así como al llamado "arte de masas" y reflexionemos sobre tales fenómenos. Esta invitación pretende que nos formemos una mejor conciencia de la realidad, por medio del análisis crítico de los fenómenos en cuestión. Que, con éste análisis, desarrollemos los criterios que nos permitan distinguir y acceder al arte de una calidad tal que nos lleve a crecer como seres humanos y a formar un estudiante de bachillerato, dentro de los marcos de la Escuela Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria, con sentido humano.

Considero que en el curso de Estética los docentes tenemos la responsabilidad de contribuir a que los alumnos empiecen a vivir cotidianamente un arte de mejor calidad.

En la mayoría de los casos, los estudiantes van a tomar las obras artísticas y las teorías estéticas ya dadas, pero no se debe descartar sino alentar la creatividad de ellos mismos, tanto en las primeras como en las segundas.

El alumno llega al curso de Estética con toda una formación estética producto de los factores educativos antes señalados, formación estética obviamente de muy baja calidad.

Partiendo de esta situación se pretende hacer conciencia en él acerca del carácter accesible, placentero y de factor de conocimiento que tiene el arte, así como de la importancia de la Estética en la relación arte - alumno.

Nunca habremos de forzar al alumno para percibir obra alguna ni para aceptar teoría de ninguna clase.

La educación estética tiene una gran importancia dentro del proceso educativo en general, ya que posibilita al alumno el adquirir conciencia de valores estéticos, éticos, etc.

Este es un curso de Estética, planteado para estudiantes de bachillerato que tiene la intención de motivarlos a la reflexión. Es un rasgo característico de la adolescencia (etapa en la que viven los alumnos) el cuestionamiento de su entorno social y aún el autocuestionamiento, lo cual es ya un principio de reflexión.

Adecuadamente desarrollada la reflexión estética le servirá para fundamentar mejor sus juicios y por ende hacerlos más certeros.

La Estética puede ser para el alumno una herramienta de gran importancia para su desarrollo emocional e intelectual, es decir, para su realización integral como hombre o mujer.

La finalidad de este curso de Estética es distinguir, de entre la producción simbólica, aquello que podamos considerar como arte de calidad, gustar cotidianamente de su consumo, entre el llamado "arte de masas" y por consiguiente, optar libre y voluntariamente por aquel arte que nos es más conveniente.

El curso de Estética que se plantea aquí es el de una Estética descriptiva, pero no normativa, por lo cual sugiere que el alumno habrá de elegir por sí mismo y afrontar las consecuencias de su elección.

Es de esta manera como se pretende que la Estética sea considerada en el nivel del bachillerato de la UNAM como un curso de actividad filosófica donde se realice el alumno como ser humano en una de sus funciones supremas: pensar.

Intento hacer de la Estética una herramienta para la formación de un mejor criterio, el cual ayude a elegir entre la producción simbólica, aquellas creaciones que ahonden más en el ser del hombre y proporcionen placeres también más amplios; en conclusión, una Estética que resulte práctica, reflexiva, propia para tratar el enfoque de la realidad desde la perspectiva de la sensibilidad.