

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.

**"Acercamientos al proceso creativo
artístico-plástico en función de la
formación integral"**

TESIS

Que para obtener el título de:
Licenciado en Artes Visuales

Presenta

María Angélica Álvarez Cortés.

DIRECTOR DE TESIS:

Dra. Irma Leticia Escobar

México D.F. 2005

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

m.339852

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.

Índice

- Agradecimientos. 5
- Introducción. 6

CAPÍTULO 1 ALGUNAS PRECISIONES

- 1.1** Consideraciones metodológicas. 9
- 1.2** Breves acercamientos al contexto contemporáneo. 12
 - 1.2.1** Acerca de las Artes Plásticas en el contexto posmoderno. 12
 - 1.2.2** Acerca de la interdisciplinariedad. 18
 - 1.2.3** Acerca del pensamiento pedagógico actual:
Escenas de la enseñanza artística. 23
- 1.3** La creatividad como proceso y el pensamiento divergente. 27

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO

- 2.1** Acerca del proceso creativo artístico- plástico. 32
 - 2.1.2** Las instancias psíquicas. 34
- 2.2** Etapas del proceso creativo artístico-plástico. 38
 - 2.2.1** La concepción creativa. 39
 - 1.- La percepción.* 41
 - 2.- La imaginación.* 45
 - 3.- La facultad creativa.* 49
 - 2.2.2** La elaboración de la obra. 55
 - 1.- El método de trabajo del artista plástico.* 57
 - 2.- La realidad externa y su influencia en el proceso creativo.* 59
 - 3.- El concepto bajo el objeto artístico-plástico.* 60
 - 2.2.3** El desarrollo integral. 61

CAPÍTULO 3 ARTICULACIÓN DE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

El Taller Creativo-expresivo.

3.1	Antecedentes y criterios.	63
3.1.1	Conceptos respecto al arte, los niños y los jóvenes.	64
3.1.2	Respecto al desenvolvimiento y enseñanza: la coexperiencia.	72
3.2	El taller creativo-expresivo.	78
3.2.1	Creación y ambientación del escenario.	78
3.2.2	Diagnóstico y planeación.	81
3.2.3	Técnicas y modelos de aplicación.	91
	✓ Primer Nivel	
	✓ Segundo Nivel	
	✓ Tercer Nivel	
3.3	La experiencia puesta en acción.	115
3.4	Evaluaciones y resultados.	118
3.5	Acerca de mi experiencia personal.	135
	• Bibliografía.	147
	• Publicaciones especiales.	151
	• Consulta en Internet.	152
	• Discografía.	152
	• Videografía.	152
	• Anexos.	

"Donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente". Peter Druker.

Sobre la creatividad: "Las personas que triunfan en éste mundo son las personas que se levantan y buscan las circunstancias que desean y si no las encuentran las crean."

George Bernard Shaw.

La ventaja de enseñar es que uno aprende mucho...

Agradecimientos

Quiero dejar aquí la constancia de mi gratitud para con las personas que de una u otra forma me han acompañado y apoyado en el recorrido de mi educación universitaria.

Especialmente gracias a la Dra. Irma Leticia Escobar, por su paciente y acertada dirección, por sus constantes consejos, así como por su cuidadosa lectura y corrección de los originales. Al Maestro José Luis Alderete, por sus comentarios y atenciones. A la maestra Herlinda por su comprensión y ayuda; así como a Diana Salazar y Ulises Verde por su apoyo.

A Miss Lety Vasconcelos (pedagoga) y Claudia Contreras (psicóloga) por compartir su experiencia de manera tan generosa; así como a los demás profesores que se interesaron por mi crecimiento profesional y personal.

No puedo dejar de agradecer a mi familia y amigos por su cariño y apoyo; gracias a mis hermanas y a Oli; a mis tíos, tías y primos. Gracias a Urique por su amor y a Isis por su amistad.

Y sobre todo, gracias Mamá por ser mi motivo, por todo tu esfuerzo, por tu amor y tu ejemplo.

*De todo corazón, gracias.
Angélica.*

Introducción

El tema que elegí para desarrollar ésta tesis, surge principalmente de una inquietud muy personal: la necesidad de desarrollar, aprovechar e incorporar otras variables del conocimiento, al proceso mismo de la realización de la obra con el objeto de lograr cimentar bases más firmes que amplíen y esclarezcan el proceso creativo artístico-plástico. Procurando a través de este conocimiento lograr trascender mis propios límites creativos, buscando siempre la superación.

Pero además de manera no menos importante responde al interés que he puesto en la docencia desde que me inicié en éste proyecto de vida. La importancia radica en el entendimiento de que en la educación se hallan muchas de las respuestas que dan forma a la cultura contemporánea. Así en esencia, además de responder a esta necesidad personal de conocer y entender los posibles mecanismos del proceso creativo, presento un esquema de propósitos y reflexiones acerca de la enseñanza artística, no con el afán de intentar abarcar una totalidad cuantitativa sino para mostrar la riqueza cualitativa que nace de la multiplicidad.

Estas aproximaciones pretenden ser breves planteamientos que vuelvan asequible el desenvolvimiento artístico a cualquiera que lea esta tesis. Esta red conceptual lleva el hilo conductor del planteamiento general de la tesis, que a través del conocimiento nos provee de una especie de mapa general que sirve de referencia para comprender mi propuesta y propiciar la reflexión en aquellos interesados en el tema, permitiéndonos acercarnos al análisis sin por ello, perdernos en la complejidad del territorio, lo cual nos servirá de base para evaluar los resultados en la práctica.

Debido a la obvia complejidad que resulta al abarcar estos campos del conocimiento, he tratado de realizar la presente tesis de una forma seria y consistente, basándome en el análisis y la experimentación.

Propongo en principio re-conocer el carácter humano del arte. Partiendo en primer lugar de la idea de que todo conocimiento significativo en el ser humano surge de la praxis. Así, para llegar a cumplir con los objetivos académicos de este estudio es importante referir la importancia que tiene para mí interaccionar teoría y praxis en el campo educativo.

También cabe decir que fue de suma importancia entender la capacidad que tienen ciertas disciplinas cuyo campo de estudio fundamenta la perspectiva de la estética, para interrelacionarse a través de mecanismos conceptuales que vinculan las ideas y las articulan bajo un mismo discurso. De ésta manera la Psicología, la Pedagogía, la Filosofía y las Artes Plásticas generan conocimientos que aclaran el panorama y enriquecen la experiencia

proyectando cambios sustanciales que activan el proceso de crecimiento humano.

No menos importante será el conocimiento y reflexión del momento histórico que estamos viviendo, que me permitió encontrar y tratar de entender algunos de los mecanismos que actualmente mueven la esfera del arte, para encontrar así respuestas a muchas preguntas, y preguntas que aún buscan respuesta. A raíz de estos cuestionamientos es que he llegado al punto clave que originó este proyecto de investigación. Resulta inevitable dentro del ambiente escolar encontrarse con diversas preguntas que nos inquietan y nos motivan a la reflexión como: ¿se puede ser mejor artista plástico a través de la educación, o tus límites están marcados con términos como el talento? ó ¿Qué es lo que ocurre o debe ocurrir dentro y fuera de ti para llegar a producir objetos artísticos creativos y de calidad? ¿Qué pasa con la apatía y el desinterés de los estudiantes frente al estudio de las artes plásticas? ¿Será que los cursos y programas que se les proponen no están correspondiendo a las necesidades expresivas y volitivas que están tomando forma en este nuevo siglo?

Las respuestas a estos y otros cuestionamientos encuentran alivio si entendemos que el ser humano tiene potencial para desarrollarse integralmente en los diferentes aspectos del pensamiento y la sensibilidad, y que por tanto, el estudiante de artes plásticas posee la facultad para aprender a desarrollar sus capacidades y habilidades creativas a través de la estimulación de los diversos sentidos, y otros ejercicios, canalizando lo aprehendido en función de la producción artística. Es conocido que, para que lo anterior ocurra, se deben superar algunos bloqueos en que es común que incurra el estudiante, en las diferentes etapas de su desarrollo emocional e intelectual, que originan ideas y representaciones alejadas de su interior y de su entorno, entorpeciendo la circulación normal de sus percepciones; que en específico, crean barreras para su desarrollo integral.

Si se dan pasos en esas cuestiones, estaríamos en condiciones de aprovechar el potencial psicogenético para lograr la interacción de las percepciones recibidas, así como enriquecer la memoria, los medios expresivos y la sensibilidad, originando cambios en su estado emotivo e intelectual, de esta manera el estudiante de artes plásticas podrá percibir y aprovechar una gama mas amplia de los estímulos que le rodean y que le permiten hacer una representación (significante) de los fenómenos u objetos de la realidad en la obra plástica.

Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de incorporar los diferentes estímulos, y armonizarlos en el proceso creativo, así como plantear nuevas alternativas en la producción artística. Podríamos inferir entonces que al hallar la forma de complementar o modificar los métodos tradicionales de enseñanza artística sobre todo en lo que corresponde a la educación

artística básica y media, podríamos observar los resultados que buscamos en el proceso de desarrollo con el objeto de trascender nuestros propios límites creativos.

Sin duda, el ejercicio de un pensamiento creativo se hace más que deseable en una época como la que nos ha tocado vivir. Es por eso que pienso evitar caer en el error de reducir la formación artística al acto de enseñar las artes plásticas en la dimensión única de un aprendizaje técnico y de una transmisión de conocimientos, haciendo a un lado el carácter multidisciplinario del conocimiento humano: lo social, lo psicológico, lo pedagógico, lo filosófico, lo filológico, lo cotidiano, lo cultural en suma. Conscientemente podríamos reevaluar nuestras acciones en función a las necesidades de la nueva pedagogía y apuntar el ejercicio de la disciplina a la práctica y la reflexión activa para coadyuvar al desarrollo integral del individuo. Por tanto otra de las prioridades en mi estudio es evidenciar el valor de volver la mirada a la manera como proporcionamos las herramientas y los conocimientos que formarán las nuevas generaciones de seres humanos sensibles a estas manifestaciones. Es pues, fundamental reactivar la reflexión acerca de las nuevas alternativas existentes para reconocer e implementar los procesos de aprendizaje y adquisición del conocimiento, así como las prácticas psico-pedagógicas que nos permitan encaminar la escena de la educación artística en función de la actual interdisciplinariedad de las artes y la educación multicultural¹.

En resumen, esta tesis busca acercarnos en principio al proceso creativo artístico-plástico con el afán de experimentar en la práctica los procesos, herramientas y alternativas que basadas en el conocimiento y comprensión de éste favorezcan la formación integral de individuos creativos.

"Ya pasó la época romántica de los genios solitarios, de los talentos privilegiados y de los creadores inspirados por las musas... Una de nuestras responsabilidades es presentar la evidencia de que la creatividad es una constelación de rasgos psíquicos, intelectuales y caracterológicos inherentes a todo ser humano y susceptibles de educación y desarrollo..."²

¹ Con educación multicultural me refiero al fenómeno cultural contemporáneo al que nos ha llevado la globalización, el fácil acceso a la información que colapsa las distancias, en el sentido que nos invita a reflexionar Moacir Gadotti en su "Historia de las ideas pedagógicas". Siglo XXI Editores 3ª Ed. 2002. Páginas 20 - 27.

² **Rodríguez Estrada, Mauro.** "Manual de creatividad". Editorial Trillas. México, 1985. Página 12.

CAPÍTULO I ALGUNAS PRESENTACIONES

1. 1 Consideraciones metodológicas.

Este trabajo es resultado de una autorreflexión sobre mis vivencias y observaciones durante el transcurso de la Licenciatura en Artes Visuales, que se imparte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas³; a la perspectiva como estudiante se agrega la experimentación constante y mi desarrollo como docente en algunas escuelas públicas y privadas. Consecuentemente ésta investigación viene a ser una especie de acercamiento a lo que podría ser el desenvolvimiento cotidiano del proceso creativo, buscando dar correspondencia a la teoría y la práctica en el ámbito de la plástica.

Esta tesis no persigue como objetivo plantear una discusión sobre los principios validados de los diferentes criterios, ideas y fundamentos de las diversas disciplinas que en la actualidad polemizan sobre la creatividad dentro del contexto de la psicología, del arte o la filosofía, entre otros; me interesa más que nada, contemplar la riqueza teórica de diversos campos del quehacer humano para hacer más explícito el proceso creativo, a fin de hacerlo asequible al lector en general y al estudiante de artes plásticas en particular; para motivarlo a producir su obra con creatividad dirigida de manera consciente y comprendiendo mejor su fenomenología, para encontrar así nuevos caminos de desarrollo artístico.

En virtud de que hablaremos aquí de desarrollar la creatividad de forma integral, trascendiendo algunas de las fronteras que dividen hoy día las formas de manifestación plástica, será preciso presentar algunos mecanismos, elementos e instrumentos que nos permitan interrelacionar congruentemente a las artes plásticas con otras áreas del conocimiento, además a través de estos acercamientos al proceso, paralelamente el estudio presenta algunas formas tentativas para desarrollar en el estudiante de artes plásticas su iniciativa en la realización de la obra creativa.

He realizado éste estudio articulando algunos conceptos que competen al campo de la psicología, sobre todo los que se refieren a los procesos del pensamiento que intervienen en el proceso creativo, y a los estadios del desarrollo del individuo enfocándome básicamente a la aproximación funcional que estas teorías tienen en relación con el tema central de esta tesis. De la misma manera el pensamiento pedagógico motivado por la

³ Cursé la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 1998 al 2001.

llamada "nueva escuela" y la crítica a la pedagogía tradicional, así como ciertas perspectivas en el debate educativo contemporáneo (humanismo, constructivismo y pedagogía crítica), particularmente en Latinoamérica, me han proporcionado herramientas esenciales para la realización de éste estudio, que está constituido básicamente por dos partes:

1.- En la primera parte se expone el panorama teórico que nos aproxima al proceso creativo artístico-plástico⁴, sentando las bases y declarando los principios bajo los cuales se cimienta la segunda parte.

2.- La segunda parte realiza el vínculo entre los conocimientos proyectados en el marco teórico y la práctica en el campo educativo. En ésta parte se desarrollan las orientaciones pedagógicas y las planeaciones, de una serie de talleres experimentales generados a raíz del conocimiento de la dinámica del proceso creativo, que adicionalmente registran el trabajo y los resultados obtenidos en los grupos de estudiantes que participaron en ellos a nivel preescolar (3-6 años), primaria (7-11) y secundaria (12-15 años), y en algunos proyectos independientes con adultos. Además de registrar el proceso de realización de mi propia obra, que sin duda ha sido influenciado y modificado a lo largo de ésta experiencia. Es conveniente acotar que ha sido particularmente enriquecedor el trabajo con los niños que están en proceso de descubrir y desarrollar su potencial creativo a través de la plástica.

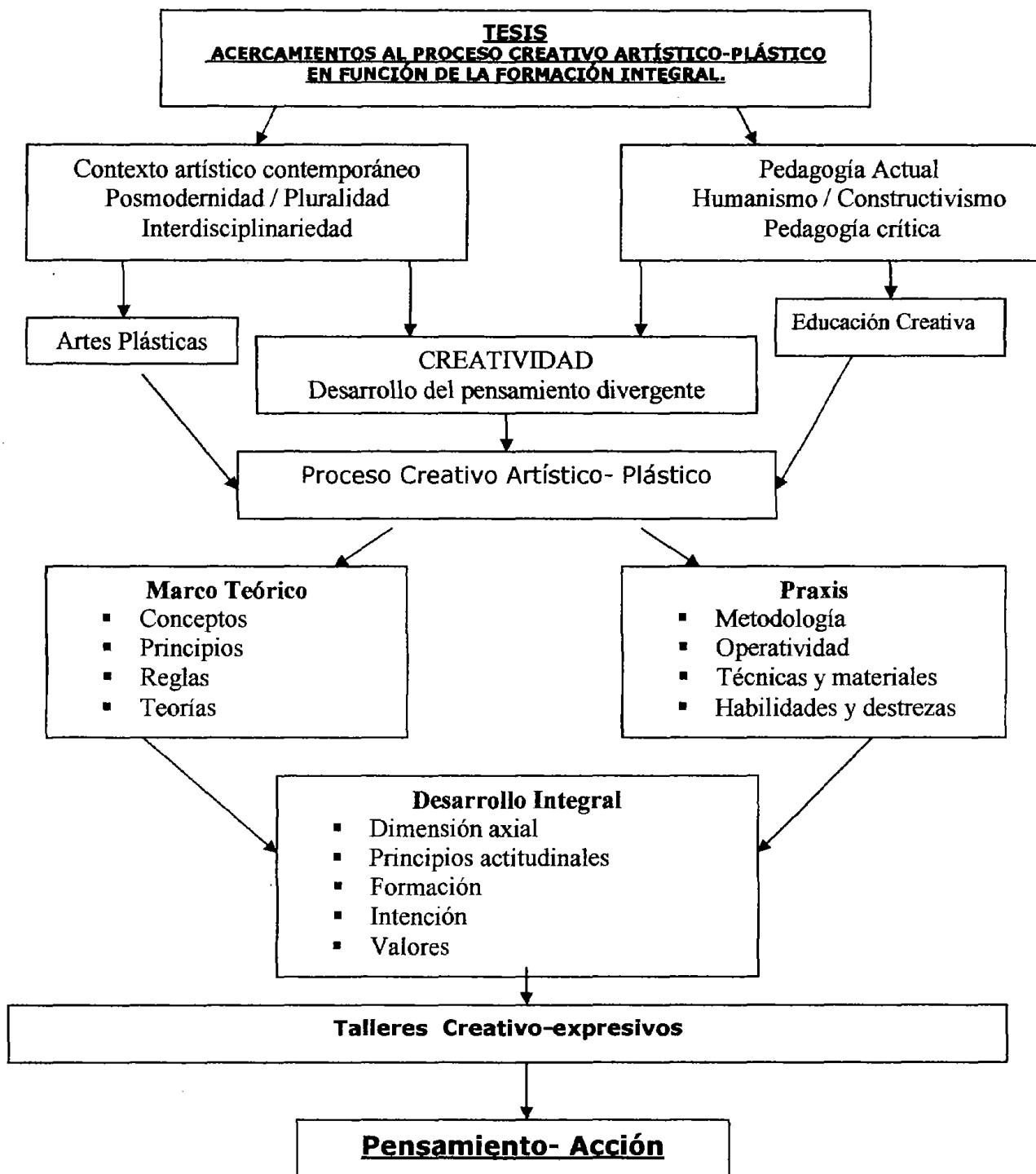
El fundamentar la experimentación plástica concreta en un proyecto de investigación teórico previo, así como el reflexionar sobre el proceso creativo mientras éste transcurre, proveerá al estudiante de artes plásticas y a cualquiera que se interese en el tema a través de esta tesis, de una alternativa viable que nos ayude a entender el proceso creativo como algo por tanto, menos subjetivo; a apreciarlo como un proceso cualitativamente optimizado de trabajo fuera y dentro del taller, dado que las conclusiones obtenidas a partir de la experimentación, nos ofrecerán mas herramientas para hacer del trabajo artístico profesional una actividad integral y congruente.

El lector no debe perder de vista que el marco teórico que presento surge de un proceso de interpretación hermenéutica⁵ de los textos que me han

⁴Al utilizar el término Artístico Plástico me refiero no a lo artístico como categoría general, en su calidad ontológica, sino a lo concerniente a las Artes Plásticas en particular.

⁵ Dentro del debate filosófico actual la hermenéutica contemporánea, como teoría de la interpretación ha tendido a ser uno de los principales puntos mediadores en el diálogo entre las diferentes posturas, por eso cabe resaltar que uno de los propósitos de este trabajo como aclaro en los puntos anteriores consiste en contemplar la riqueza teórica de diversos campos del quehacer humano con el fin de hacer que las propuestas, los procesos, las obras, y en general lo referente a la actividad artística sean acompañadas

acompañado durante este proceso de construcción conceptual, esto supone que se elabora en el lenguaje, y desde el lenguaje, por tanto se convierten en una vía de análisis dentro de la conformación teórica de este trabajo.

de la palabra, cuya función no es solo explicarlas, sino situarlas en un contexto que les otorgue sentido, significación.

1.2 Breves acercamientos al contexto.

1.2.1 Acerca de las Artes Plásticas en el contexto posmoderno.

El arte desempeña muchas funciones, su presencia desde los primeros testimonios de la civilización hasta nuestra turbulenta y globalizada época, parecería delatar su papel esencial en el desarrollo humano. El arte está en todos lados, aún en las culturas que no le dan nombre. Su importancia se hace evidente, en tanto que su presencia no ha dejado de marcar la historia y las culturas; le ha permitido al hombre comprender y reflejar lo propio y lo externo porque como nos invita a reflexionar Herbert Read:

*"El arte es una de las facultades con que está dotado el ser humano para separar una forma del caótico torbellino de sus sensaciones y contemplarla en su singularidad"*⁶.

Esta contemplación lleva a un auto reconocimiento e interrogación de sí y del otro, *hacer ver*⁷ es su implicación más evidente.

El arte se ha convertido hoy en día en un conjunto de prácticas y actividades completamente abiertas y metamórficas en el claro sentido que nos presenta José Jiménez en su Teoría del Arte⁸. Como convención cultural, se nos muestra dependiente de los cambios y modificaciones del contexto, pues vivimos en un mundo en el cual la categoría más estable es el cambio; por un lado existe una enorme aceleración en el ritmo de los hechos, del conocimiento de las técnicas y del desarrollo tecnológico, y por el otro cada día surgen nuevas teorías que contradicen o cuestionan lo que previamente se había dicho o creído, estimulando así el cambio en función al nuevo conocimiento.

En este sentido debemos reflexionar acerca de la velocidad con la que el cambio se ha convertido tal vez en la característica más evidente de nuestro tiempo, en el que nos es tan cotidiano que incluso en muchos casos nos ha hecho en exceso permisivos y poco observadores; por lo tanto poco sensibles a las nuevas manifestaciones.

⁶ **Read**, Herbert " Orígenes de la forma en el arte" Editorial Proyección. Buenos Aires, Argentina 1970. Página. 7

⁷ "Las artes plásticas, contenidos, vicisitudes y finalidades" Formación para los docentes. Compendio realizado bajo la dirección de Daniel Lagoutte. Edición original de Armand Collin-Masson.París, 1997. Término utilizado por Lagoutte para describir una de las acciones más relevantes de la nueva pedagogía francesa.

⁸ **Jiménez**, José. "Teoría del arte" Editorial Neo Metrópolis. Tecnos/Alianza. Madrid, España, 2002. Páginas 87-92. *et passim*.

La creación artística es entonces inherente al ser humano. Los artistas buscan darle representación a las acciones y hechos del hombre: a las emociones, a los sentimientos, a los objetos y ambientes externos; se alimentan de ellos y en su imaginación crece la obra artística, cuestión lógica porque la obra es producto de la concepción artística del y para el ser humano, para el goce estético; por lo tanto son concreciones de la sensibilidad, del espíritu, y parten de una misma esencia: la interioridad del artista.

Con esto no quiero decir que la creación artística sea solo producto de la inspiración divina o de la visita de la musa esperada, todo esto es alcanzable y susceptible de desarrollo, como lo es la educación intelectual, la evolución cultural, el crecimiento interno o el desarrollo espiritual. Para lograrlo se requiere de estudio y dedicación, de constante aprendizaje y sobre todo una práctica orientada en base a los fundamentos de la creatividad artística.

Cabe aclarar que las argumentaciones que devienen en mi trabajo al recorrer este campo de investigación se refieren -más que al arte como "conjunto" en su calidad ontológica-, a las actividades artísticas, a la práctica. De modo especial van encaminadas a la expresión plástica, por el importante papel que ha tenido ésta en la formación del concepto moderno de "arte", por lo que ha servido en la elaboración de la nueva teoría general de las distintas manifestaciones artísticas en esta llamada *civilización de la imagen... como forma simbólica de conocimiento e identidad*.⁹, y por el interés personal que me ha puesto en este camino.

Las artes plásticas son el lenguaje que le permite al artista plástico comunicarse a partir de elementos que le son propios, la línea, el punto, el color, la composición, el ritmo, etc. Por eso las artes plásticas como generadoras de la imagen, se convierten en el eje sobre el que se encamina esta tesis. La imagen artística se transforma entonces en la representación de los géneros y categorías que a través de los procesos crecientes de trasgresión y mestizaje expresivo, caracterizan hoy a las manifestaciones plásticas y a la cultura en general.

En la actualidad, como ya he mencionado, las artes plásticas han extendido sus fronteras mas allá de los supuestos establecidos; a partir de las vanguardias artísticas del siglo XX, nos ha sido abierto y reconocido el camino interdisciplinario, es decir los espacios y los momentos donde se combinan, mezclan, intercambian y a veces hasta se confunden las diferentes disciplinas y estilos; aparecen la escultopintura, el performance, la instalación, la imagen sonora, la pintura tridimensional; el arte abstracto

⁹ Jiménez, José. "Teoría del arte" Editorial Neo Metrópolis. Tecnos/Alianza. Madrid, España, 2002. Página 15.

convive y se mezcla con el figurativo y día a día surgen nuevas herramientas así como tecnología aplicada, dejando en claro que el artista permanece en constante búsqueda de los medios que le permitan comunicar su esencia.

Es entonces que la realidad actual nos hace reflexionar acerca de los cambios que se han presentado en la superficie del mapa artístico como nos plantea José Jiménez: *"el territorio de las artes plásticas de nuestro tiempo ha dejado de ser, y no tan recientemente como se supone, el universo ordenado y reproducible que solía ser. Es por el contrario una superficie híbrida resultado del mestizaje que revela entonces la inevitable simbiosis con la cultura de nuestro siglo, intrínsecamente mestiza y pluralista"*.¹⁰

Inmersa en las reflexiones de esta cultura mestiza de la que formo parte y de la que me nutro, cultura que proyecta este rasgo multidisciplinario entre otros aspectos tanto en el sistema de comunicación, como en el de construcción del conocimiento, es que, mi investigación de tesis a querido retomar este rasgo plural que pienso, enriquecerá mi panorámica y así mismo, ayudará a estructurar con mayor solidez el marco referencial para mi propuesta personal que por la vía de lo didáctico basado en los procesos creativos, busca su incidencia en la educación integral del individuo pasando por la percepción estética.

El trabajo que he desarrollado hasta el momento ha estado ligado fundamentalmente a la enseñanza en un contexto social privilegiado, pues me ha permitido experimentar libremente, continuar con mi producción plástica personal y enseñar al mismo tiempo que aprender. Por tanto, mi elección se orientó de manera definida a esta área, ya que para mí tiene gran valor en particular el estudio y la reflexión de la enseñanza de las artes plásticas, de la pintura primordialmente como medio y como vehículo interdisciplinario, por lo que representa en mi vocación y preferencias debido a la facilidad con que a través de ella me apodero de la imagen, pues me entiendo con la pintura y trato de vivirla como algo que va más allá de la academia tradicional o de la tutoría de un gran maestro, sino que se ha convertido en la profesionalización de un individuo que trabaja con y para lo artístico.

Uno de los objetivos básicos de la investigación de tesis que ofrezco a su consideración, es invitar al lector a reflexionar acerca de la necesidad de incorporar la enseñanza artística de manera formal y estructurada a la educación integral del individuo; más que como un agregado, como el medio lógico para encontrar y desarrollar las habilidades creativas que lo ayudarán no sólo a descubrir su propia sensibilidad, sino que favorecerá el desarrollo más completo de las diversas áreas que integran al ser individual. Al poner atención en la enseñanza de habilidades que

¹⁰ Jiménez, José. "Teoría del arte" Editorial Neo Metrópolis. Tecnos/Alianza. Madrid, España, 2002. Página 43.

contribuyan a desarrollar la creatividad y la ejercitación sistemática de ciertos procesos en este orden, se coadyuva a generar en el individuo estructuras cognitivas que procuran la internalización y el desarrollo de hábitos no convencionales del pensamiento, que favorecen tanto el crecimiento intelectual, como la sensibilización.

El contexto histórico actual.

Equidistante me parece, que es situar dentro del contexto histórico las vicisitudes actuales del arte y de lo artístico, para acercarnos a la problemática actual que enmarca la reflexión del tema. Lo siguiente viene a ser un breve acercamiento al contexto histórico en el cual se enmarca la problemática central de la tesis.

La "nueva función del arte", revelada a lo largo de los agitados primeros años del siglo XX, comprende en lo formal una radicalización de la libertad creativa de experimentación y búsqueda, porque su contenido estético se definía como la utopía de un nuevo ordenamiento social, precisamente aquel que entrañaba una esperanza de emancipación humana. Esta herencia basada en la búsqueda y el reordenamiento se catalizó en la ruptura que señaló el nacimiento de las vanguardias; no como simple rechazo al academicismo y sus propuestas formales, sino originado por el sentimiento finisecular de visiones de decadencia que exigían una salida histórica que librara la crisis, social, económica, estética, e incluso del propio objeto.

A pesar del trabajo académico de historiadores, filósofos e investigadores, no es fácil formarse una imagen de un conjunto compuesto por tantos cambios y contrastes, tampoco es fácil entregarnos a la idea de que el pluralismo hace furor y que lo que han acordado por llamar *postmodernismo* nos ofrece una posibilidad aún mayor de libertad creativa, o que puede ser meramente el resultado de lo que Hegel denominó "falso infinito" que pretende abarcarlo todo y no es en realidad más que una complejidad aparente que oculta una ausencia de sentido.

El proyecto moderno en la esfera de la estética, de acuerdo a la noción de Baudelaire, indicaba: "*por modernidad entiendo lo efímero, lo fugitivo, lo contingente la mitad del arte cuya otra mitad es eterna e inmutable, muestra hoy una perceptible distorsión en las estructuras deificadas bajo sus pautas originales*".¹¹ La modernidad estética se caracteriza por actitudes que encuentran un rasgo común en una conciencia transformada del

¹¹ Benjamin, Walter. "Poesía y capitalismo. Iluminaciones II." Editorial Taurus. Madrid, España. 1990. Página 47.

tiempo, apunta Habermas.¹² Esta conciencia del tiempo se expresa en la metáfora de la vanguardia. La vanguardia se considera así misma como invadiendo un territorio desconocido, como conquistando un futuro todavía no ocupado. No obstante, a mediados del siglo XIX comenzó en pintura y literatura un movimiento que Octavio Paz encuentra resumido ya en la crítica artística de Baudelaire. El color, las líneas, los sonidos y el movimiento dejaron de servir primariamente a la causa de la representación; los medios de expresión y las propias técnicas de producción se convirtieron en objetos estéticos.

Theodor W. Adorno pudo por tanto comenzar su teoría estética con la siguiente afirmación: "*actualmente se da por supuesto que nada que concierna al arte puede ser ya dado por supuesto; ni el propio arte, ni el arte y su relación con el todo, ni siquiera el derecho del arte a existir*".¹³ El arte se había convertido en un espejo crítico que mostraba la naturaleza irreconciliable del mundo estético y social.

Todos aquellos intentos de nivelar en un solo plano el arte y la vida, la praxis y la ficción, la apariencia y la realidad; los intentos de suprimir la distinción entre el utensilio y el objeto de uso, entre la representación conciente y la excitación espontánea; los intentos por declarar que todo es arte y cualquier elemento un artista, de replegar todos los criterios e igualar el juicio estético con la expresión de experiencias subjetivas; estas empresas han probado que son una especie de experimento sin sentido propio. En la comunicación cotidiana, los significados cognitivos, las esperanzas morales, las expresiones y valoraciones subjetivas, deben relacionarse más con otras. Habermas nos orienta al indicarnos que los procesos de comunicación necesitan una tradición cultural que cubra todas las esferas -la cognitiva, la moral práctica y la expresiva.- Intento fracasado de lo que se interpretó como la falsa negación de la cultura.¹⁴

Pensemos en la erosión que han sufrido la autoridad y la credibilidad del arte en los últimos años, en un mundo cada vez más vinculado a los supuestos esenciales que la sociedad y los modelos capitalistas imponen, la crítica artística institucionalizada siempre acaba por promulgar que lo último es lo mejor, con arreglo a una banal idea de progreso.

El impetuoso desarrollo social a alterado el impulso y las motivaciones psicológicas de aquellos que dan forma a las manifestaciones artísticas; se

¹² **Habermas**, Jürgen. "La Modernidad, un proyecto incompleto" Editorial Taurus. Madrid, España. 1982. *et passim*.

¹³ **Adorno**, Theodor W. "Teoría estética" Editorial Taurus. Madrid, España. 1992. Página 19.

¹⁴ **Habermas**, Jürgen. "Teoría de la acción comunicativa I y II" Editorial Taurus. Madrid, España. 1987. *et passim*.

manipula y se corrompe su naturaleza, la producción académica e institucional de las artes y del diseño en todas sus formas se conforma con parafrasear, revalidar y refundir, formal o lingüísticamente las concepciones estéticas forjadas en las primeras décadas del siglo XX.

Esto nos hace reconsiderar acerca de la forma en que estamos adaptándonos al cambio, sobre todo en cuanto a la forma en que enseñamos y compartimos la experiencia estética, el hecho es que actuamos constantemente en un campo de tensión entre la conservación de ciertos principios y la renovación ideológica; entre la cultura de las masas y el arte de elite, un campo de tensión que ya no cabe en el sistema educativo actual, que ya no puede ser comprendido a través de categorizaciones simplistas de reacción contra el progreso, de izquierda sobre derecha, de presente contra pasado, de abstracción contra figuración etc.

La polémica del posmodernismo¹⁵ se sitúa en el reto que ha tenido que afrontar el desarrollo de la razón occidental tanto desde la crítica a la modernidad (Marx, la escuela de Frankfurt, Habermas), pasando por la afirmación posmoderna (Lyotard), como desde las posiciones neoconservadoras (Bell o Baudrillard)¹⁶. El debate ha implicado no solo al campo de las artes, sino también al de las ciencias sociales y la literatura, convirtiéndose en un terreno interdisciplinar que a pesar de su grado de abstracción ha tenido la virtud de clarificar conceptos y posturas así como de orientar buena parte de la investigación teórica contemporánea.

El ámbito de este debate se enmarca en una conciencia generalizada del agotamiento de la razón como lo propone Samuel Arriarán en su "Filosofía de la posmodernidad"¹⁷, se llega así al rechazo a la negación del camino dejado atrás, pero sin conseguir ponerse de acuerdo sobre el futuro, que para algunos no existe, puesto que todo es ya presente.

Los ideales artísticos permanecen, mientras que sus formas desaparecen en la medida que se vacían de contenido y de significado, a esto contribuyen las formas cibernéticas de producción, que hacen que la

¹⁵ Al hablar de posmodernismo, me refiero más que a un determinado estilo artístico después del descrédito a las vanguardias, al conjunto de proposiciones, valores o actitudes que independientemente del grado de su validez teórica, funcionan ideológicamente como convención para comprender los fenómenos que forman parte de la cultura de nuestro tiempo.

¹⁶ **Sánchez Vázquez, Adolfo.** "Radiografía del posmodernismo" Revista Artes Plásticas VOL. 3 NO. 12. UNAM Marzo, 1991

¹⁷ **Arriarán, Samuel.** "Filosofía de la posmodernidad" Editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 1ª ed. 1997. Páginas 11- 29. *et passim*.

reproducción indiscriminada de obra y su manipulación, favorezcan la pérdida de su contenido sensorial y conceptual, transformando la experiencia artística de la contemplación del espectador y su participación como receptor crítico.

Afortunadamente la civilización actual además de la discusión, intenta mostrar alternativas. Movimientos sociales y culturales en el mundo dejan ver la reorganización de valores; en un plano estrictamente estético, la atención en la importancia del proceso, la figura en convivencia con la abstracción, la participación sensorial, el retorno al buen oficio, la expresividad, la búsqueda de poéticas espaciales y formales que renueven y reintroduzcan la experiencia humana a las artes plásticas y con ella el reestablecimiento de momentos reflexivos y críticos del arte como reconocimiento de la realidad.

La idea es que a partir de la libertad creativa e interdisciplinaria, logremos poco a poco encontrar la manera de reincorporar la experiencia humana, la belleza y la sensibilidad artística a la educación integral de individuos creativos que impulsen el crecimiento artístico, cultural y ético de un país como el nuestro.

Alrededor del mundo muchas personas han iniciado proyectos de educación creativa y desarrollo del pensamiento divergente, y México no se ha quedado atrás, hay muchos proyectos en diferentes áreas del conocimiento; al reconocer que esto está sucediendo en nuestro derredor se hace evidente la necesidad de sensibilizar a quienes se acerquen al presente estudio a ponderar más adecuadamente el tema de la creatividad, la educación artística y la interdisciplinariedad en el contexto de actualidad.

1.2.2 Acerca de la interdisciplinariedad.

Antes de introducirnos más detenidamente en el concepto de interdisciplinariedad, es conveniente tratar de clarificar el sentido del concepto disciplina.

Una disciplina es una manera de organizar y delimitar un territorio de trabajo, de concentrar la investigación y las experiencias dentro de un determinado ángulo de visión.¹⁸ De ahí que cada disciplina nos ofrezca una imagen particular de la realidad, o sea de aquella parte que entra en el ángulo de su objetivo. Esta tendencia de la diferenciación del conocimiento es tan antigua como polémica, pero se concretó principalmente a comienzos del siglo XIX a consecuencia de el fuerte peso de la cultura del positivismo,

¹⁸ **Torres Santomé**, Jurgo. "Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado." Ediciones Morata. 4ª Ed. Madrid, España. 2000. Página 58.

con su énfasis en la precisión y la imposición de formas de legitimación de conocimiento. Las diferentes técnicas y saberes se fueron especializando y circunscribiendo a ámbitos específicos llamados *disciplinas*, con marcos conceptuales, métodos y procedimientos específicos.

Sin embargo, una de las notas distintivas del siglo XX fue la frecuente reorganización del conocimiento. No se trata de un tema sobre el que las comunidades científicas y sociales hayan llegado a algún grado de consenso, sino más bien todo lo contrario. Son diversas, por tanto, las razones que confluyen para definir la llamada *interdisciplinariedad*. Para unas personas, la línea argumentativa con mayor poder de convencimiento sobre el origen de ésta, se establece sobre la base de discursos en torno a la complejidad de los problemas que plantean en la sociedad actual y la necesidad de tomar en consideración tantos más puntos de vista mejor. Para otras, plantear la problemática de la interdisciplinariedad es consecuencia de interrogantes sobre los límites entre las diferentes disciplinas y organizaciones del conocimiento, de la posibilidad de lograr mayor unificación del saber. Las dos posturas validadas por los estudiosos de nuestro siglo coinciden en que la cultura, mentalidad y expectativas de cualquier persona son fruto de una historia vivida en el seno de una o varias familias, resultado de su participación activa dentro de colectivos sociales, étnicos, de género, de condicionamientos geográficos, históricos, biológicos, etcétera. Si admitimos una diversidad experiencial en la vida de los seres humanos quiere decir que, para comprender cualquier fenómeno social es imprescindible tomar en consideración informaciones relativas a todas esas dimensiones con capacidad para modelar personas y sociedades. Es lógico por consiguiente afirmar que la realidad es multidimensional.¹⁹

La complejidad de las sociedades en las que nos toca vivir, la interconexión entre las distintas naciones, gobiernos, políticas y estructuras económicas y sociales así como la inmediata y rápida comunicación y obtención de información gracias a los medios electrónicos, obligan a realizar un análisis más integrado, en el que se tome en cuenta todas las dimensiones de manera interrelacionada integrada.

A partir de la década de los 80s, este acelerado proceso de intercomunicación e interdependencia de las economías llamado "globalización", obligó a revisar y modificar los procesos de producción y de comercialización. Estos años significaron una decidida apuesta por las ideologías y culturas eficientistas, privatistas, individualistas, liberales y conservadoras que otorgan de manera prioritaria al mercado la responsabilidad.²⁰

¹⁹ *Ibidem*. Página 48.

²⁰ *Ibidem*. Página 22.

Bajo éste marco socio-económico y político el término *interdisciplinariedad* toma fuerza y surge conexionado con la finalidad de corregir los posibles errores y la posible esterilidad, de una división excesivamente especializada de las diferentes disciplinas, ya que es conveniente no olvidar que para que haya interdisciplinariedad, es necesario que existan las disciplinas. Esto ocurre tanto en el campo de las ciencias y la tecnología, como en el de las humanidades y las artes, las divisiones y la comunicación necesaria entre ellas es el proceso de trabajo y acción al que denominamos *interdisciplinariedad* y que reconocemos como característica ineludible de nuestro tiempo.

Es importante señalar que éste como la mayoría de los fenómenos contemporáneos tiene sus raíces en la economía. Esto se ve claramente reflejado en los movimientos pedagógicos y culturales de nuestro siglo, que es particularmente a lo que me referiré en adelante por ser de importancia fundamental en la base teórica de mi tesis.

El movimiento pedagógico a favor de la globalización y de la interdisciplinariedad nace de la mano de reivindicaciones progresistas de grupos ideológicos del siglo XX, cuando la fragmentación de los medios de producción al estilo Ford, se vio reflejada en un proceso de descualificación y de atomización de tareas en el interior de los sistemas educativos. Tanto al colectivo trabajador como al estudiantil se les intentó negar las posibilidades para poder intervenir en los procesos productivos y educativos en los que participaban, en este proceso de despersonalización y de preparación de la juventud para incorporarse y asumir las reglas de juego de un modelo de sociedad, de producción y relaciones laborales, se pretendía que la mayoría de las personas no pudiesen intervenir y decidir.

Las políticas y prácticas educativas de entonces también estaban siendo denunciadas porque sus resultados prácticos contribuían a impedir la reflexión crítica sobre la realidad y la participación en la vida comunitaria. Además muy pocos estudiantes eran capaces de vislumbrar algo que les permitiera unir o integrar los contenidos o el trabajo general de las diferentes asignaturas. Las nuevas políticas educativas trabajaban y siguen trabajando en la integración del currículo, y el enriquecimiento de las dinámicas de obtención y generación del conocimiento, así como en la creación de los nuevos métodos de legitimación del conocimiento que incluyan los estudios interdisciplinarios y globales.

En el ámbito del arte, no hay excepción, la interdisciplinariedad se proyecta al interior y se busca intensamente la interrelación entre las diferentes disciplinas y categorías para enriquecer la producción artística así como la teoría. Además cada vez se hacen más comunes los estudios que vinculan otras áreas del conocimiento que le permitan encontrar soluciones creativas y que abran a su vez nuevos campos de estudio.

También es necesario señalar que apostar por la interdisciplinariedad significa defender un nuevo tipo de persona, más abierta, flexible, solidaria, democrática y crítica, ya que estamos seguros que el mundo actual necesita personas con una formación polivalente para hacer frente a una sociedad donde la palabra cambio es uno de los vocablos más frecuentes y donde el futuro tiene un grado de imprevisibilidad como nunca en otra época de la historia de la humanidad.

Sobre la globalización.

Como hemos venido diciendo, en las últimas décadas del siglo XX asistimos a un conjunto de transformaciones económicas, sociales y culturales cuya vertiginosidad y complejidad no admite precedente y nuestro país no es ajeno a ello. Caen rápidamente todo tipo de muros y barreras entre las naciones al mismo tiempo que se amplía la brecha en el nivel de desarrollo humano al que acceden los distintos pueblos. El mundo se ve invadido por formas de producción y consumo, una preocupación por el deterioro incontenible de los recursos naturales y el avance de la pobreza...

La globalización engloba un proceso de creciente internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes.

Lo que más nos preocupa a los que de alguna manera nos vinculamos con la cultura, es precisamente que la identidad cultural de los diversos pueblos en la actualidad se va homogeneizando o generalizando según ciertas pautas comunes en marcha hacia una cultura estandarizada, esto nos lleva a reflexionar y redefinir el sentido de pertenencia e identidad. Así, lo que para algunos constituye un proceso de integración, ya sea por asimilación, endoculturación, o yuxtaposición, para otros puede significar la desestructuración y desintegración de sus identidades, fragmentación y exclusión, mutación de la identidad, transfiguración de la matriz originaria. El proceso de mundialización, tal como se está dando en la realidad no genera una sola dinámica a mi parecer, sino dos, a la vez complementarias y opuestas: *La globalización y la reafirmación de la identidad local*. Esto se da por la premisa obvia de que no podemos referirnos adecuadamente a lo "mundial" sin mencionar lo "local", la evocación de la dimensión global puede ser tan engañosa como la evocación de lo "universal", en un mundo básicamente desigual, así que las complejidades de las conexiones y tensiones entre lo "global" y lo "local" exigen formas de pensamiento creativas, como las que pretendo propiciar con el acercamiento al tema que atañe a la tesis.

Es absurdo hablar entonces de una actividad o de una sensibilidad artística uniforme a nivel mundial, y aun así al participar los artistas en la

globalización, incluso de modo escéptico, pueden determinarse patrones creativos. Esto se debe a la profundidad y riqueza de la interacción entre las culturas mundiales, nacionales, regionales y locales; a las enormes y a veces dolorosas diferencias entre la situación política y material de los artistas; al carácter intrínsecamente impredecible e individualista de las opciones estéticas que los artistas toman durante el desarrollo de su trabajo; y a la diversidad de las creencias sobre los objetivos del arte.

Algunos grupos a nivel mundial, sobretodo minoritarios se logran integrar a la esfera publica del arte mundial identificándose a si mismos como individuos, sin diferencias, esto mas que parecer un victimismo es mas bien una forma de redefinir el sentimiento de dirigirse a una audiencia concreta, produciendo efectos en la nueva significación cultural, forzando a los educadores y a los responsables de la cultura a ser mas abiertos favoreciendo la supresión de la cultura centralizada.

Sin embargo un sector creciente de la producción cultural se realiza en forma controlada en redes transnacionales de comunicación y llega a la masa mundial de los consumidores que aprenden a recibir mensajes desterritorializados, sobre todo las generaciones jóvenes guían sus practicas culturales de acuerdo con información y estilos de vida heterogéneos, captables por cualquiera.

Esta incorporación, particularmente de las artes visuales, a la lógica de la globalización se produjo a partir de los años ochenta con la expansión del mercado del arte, la fácil reproducción visual a través de la tecnología y los nuevos mercados aunados a la circulación mas o menos simultanea de exposiciones, ferias y bienales internacionales así como el impacto de los acontecimientos artísticos en los medios de comunicación, esto redujo el carácter local de la producciones estéticas convirtiendo las relaciones transfronterizas en decisivas alianzas multiculturales que importan mas que la propia identificación.

Por tanto la importancia de reflexionar acerca de este tema nos lleva a la base del panorama sobre el cual se establecieron las premisas del tema central de la tesis, que muestran la necesidad de reorientar la manera como proporcionamos las herramientas y las dinámicas educativas en función de una formación integral que catalice la identidad del individuo, liberándolo a su vez de los limites creativos impuestos por una sociedad tendenciosa, para que estos individuos creativos, con conductas creativas sean capaces de integrarse a una evidente relación multicultural, sin por ello perder su identidad.

1.2.3 Acerca de la importancia de reflexionar sobre el pensamiento pedagógico actual: Escenas de la enseñanza artística.

En la segunda mitad del siglo XX, aparecieron nuevas corrientes ideológicas enraizadas en la problemática social, política y cultural de la posguerra. La pedagogía tuvo entre sus filas grandes pensadores que volcaron sus conocimientos al desarrollo de un pensamiento pedagógico que acogiera en sí la nueva problemática, así la crítica a la educación y a la escuela se acentuó. Rousseau, Piaget, Freinet, Henry Giroux, Walter Benjamín, Summerhill, Paulo Freire, Illich y E. Reimer, entre muchos otros, colaboraron en la configuración del pensamiento pedagógico actual, desde sus particulares puntos de vista e intereses.

El movimiento por la *nueva escuela*²¹, ha criticado a la educación tradicional desde todas sus vertientes. Y aunque no hay una teoría que englobe todas las perspectivas, es bien sabido que existen aportaciones muy valiosas de las diversas posturas que han servido de base para la generación de diversas propuestas integradoras. Una de ellas, presentada por Jesús Palacios nos invita a reflexionar la educación en tanto proceso: "es el transcurso de un fenómeno en el tiempo, es un hecho histórico, existencial, social, cultural y teleológico. El nuevo pensamiento pedagógico es función de la cultura existente y coloca el acento en los procesos de aprendizaje y adquisición, en la práctica"²².

Por otra parte, la enseñanza de las artes plásticas como tal es un ejercicio reciente; sustituyó progresivamente las lecciones tradicionales de dibujo, involucrando no solamente la enseñanza de las técnicas, sino que tomó posesión de todo aquello que involucra el ejercicio de un pensamiento creativo.

La escena pedagógica de la creatividad como aquella de la mimesis de los modelos transmitidos a la cual se opone, es inseparable del contexto que la enmarca y modifica. Tanto en el arte como en la pedagogía dos tendencias se enfrentan, las cuales esquemáticamente llamaría a una como la de ayer y a la otra como la de hoy: arte clásico/pedagogía tradicional y arte contemporáneo/nueva pedagogía.

Estas tendencias tan opuestas se expresan paralelamente de manera análoga, arte y pedagogía son modalidades de la relación entre los hombres:

²¹ **Gadotti**, Moacir. "Historia de las ideas pedagógicas" Siglo XXI editores. 3ª ed. México, 2002. Páginas 147-165.

²² **Palacios**, Jesús. "La cuestión escolar: críticas y alternativas". Editorial Fontamara. 3ª ed. México. 1997. Páginas 207- 219.

-La pedagogía por una parte, es comunicación funcional, pone en relación a la cultura y al individuo mediante un intermediario que tiene como función "hacer que ocurra algo".²³

-El arte por otro lado es comunicación gratuita, pone en relación directa a la persona y la obra sin intermediarios. "Lo que ha de ocurrir ocurre".²⁴

Considerado uno de los mayores educadores de este siglo, Paulo Freire nos ha referido en muchas ocasiones que la mejor manera de reflexionar es pensar lo concreto, la realidad y no pensar pensamientos, pues solo la crítica que se convierte en praxis escapa de la ilusión.

La obra de Freire esta dirigida hacia una teoría del conocimiento aplicado a la acción educativa, sustentada por la concepción dialéctica en que educador y educando aprenden juntos en una relación dinámica en la cual la práctica orientada por la teoría reorienta la teoría en un proceso de constante perfeccionamiento.

Las reflexiones del pensamiento pedagógico actual giran en torno a la enseñanza en situación total, a la creación de una escuela de "hacer", más que de una escuela de "oír", a la educación integral del individuo.

La educación aún tiene el importante papel dentro de la formación del hombre, no de darle una cultura, sino de darle las posibilidades e instrumentos que se lo permitan, la nueva educación piensa en la metodología como "*el aprendizaje del aprender*"²⁵

Así el nuevo aparato educativo debe entonces como nos dice Jesús Palacios dar igualmente las llaves del saber, del los saber-hacer y de los saber-ser.

Las nuevas formas en la educación trabajan con el concepto de "equidad" es decir buscar la igualdad sin eliminar las diferencias. La nueva escuela debe ser local como punto de partida pero internacional e intercultural como punto de llegada.

Dentro de la llamada "nueva escuela" el desarrollo de la creatividad compite para garantizar la autonomía de las personas, esa autonomía facilita y enriquece las relaciones sociales, y una buena inserción social estimula al mismo tiempo la asunción de la responsabilidad y del placer. En este sentido una educación "posmoderna" sería aquella que tomara en

²³ La relación pedagógica es mediación, adaptación recíproca, como Piaget veamos en la adaptación resultante un doble movimiento de acomodación y asimilación, empujemos hasta el límite para que ocurra algo.

²⁴ Como en la pedagogía la esencia es "el aprendizaje por", en el arte es "la creación por", es el ser en devenir.

²⁵ **Furter**, Pierre. "Educación y Reflexión" Editorial Petropolis, Brasil. 1970. Página 16.

cuenta la diversidad cultural, por lo tanto avanzaría hacia una educación multicultural. La educación posmoderna es crítica, trabaja mucho más con el significado que con el significante, trabajando por el cambio de estos, para hacerlos significativos para el estudiante. Valoriza el movimiento, lo inmediato, lo afectivo, la relación, la intensidad, la implicación, la autogestión.

Entre los elementos reveladores de la posmodernidad en la educación está la tecnología electrónica como herramienta primordial, la automatización de la información y la pérdida de la identidad caracterizada también por la falta de referenciales. Hoy por hoy los medios de comunicación en masa codifican la realidad de un modo diferente. La percepción visual y sonora son operaciones fundamentales para el acto de conocer, la comprensión esta estrechamente ligada a la percepción.

La pedagogía actual además hace énfasis en la teoría del "lenguaje total"²⁶ que lleva a motivar el aprendizaje, ya que es evidente que los jóvenes sentimos la necesidad de una sacudida sensorial para trabajar y comunicar eficientemente. Nos inclinamos a captar globalmente la conexión de las imágenes, las sensaciones y los sonidos, sin recurrir a procesos de análisis y síntesis complejos. El lenguaje total reintroduce al hombre en un universo de percepción porque es antes que nada y esencialmente una experiencia personal y global donde se integran la totalidad de los sentidos.

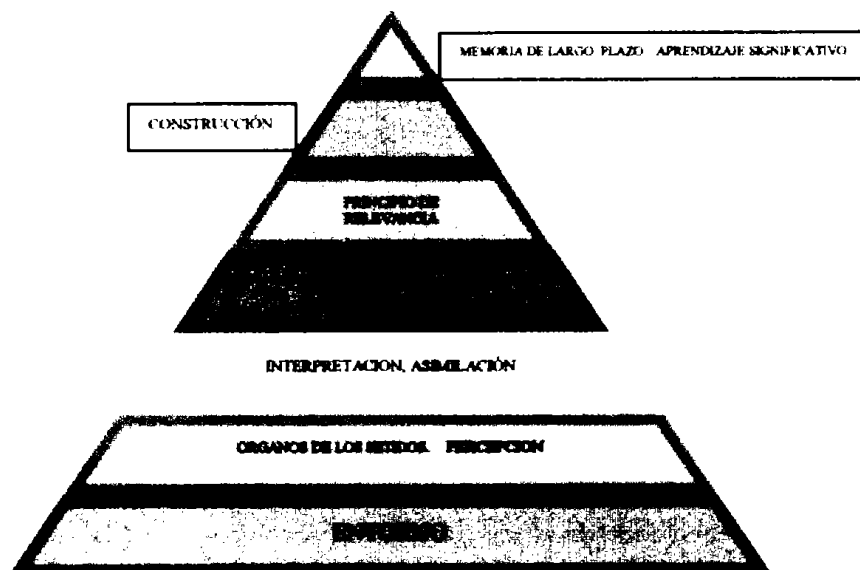
La nueva tecnología educativa vincula también prácticas tan antiguas como la relajación y el control respiratorio, así como la revisión de una dieta saludable que permita a nuestro cuerpo trabajar eficientemente, oxigenándose y desintoxicándose naturalmente para llevar al cabo todas sus funciones y potencializar sus capacidades al máximo. La metodología aquí observada y las estrategias programadas en función de la enseñanza creativa promueven un modelo de aprendizaje basado en la concepción humanista y constructivista denominada *Aprendizaje significativo*²⁷, es decir el conocimiento se construye a partir de lo que se conoce y sistemáticamente se construye una red más compleja de estructuras que facilitan el aprendizaje.

Todo tiene que tener *sentido y significado* cuando se está aprendiendo algo nuevo, la misma persona es quien consigue autoestimularse construyendo nuevas estructuras significantes con relación a lo que había concebido previamente.

²⁶ **Gutierrez**, Francisco. "Lenguaje total: una pedagogía de los medios de comunicación" Editorial Summos, Sao Paulo, Brasil. 1978. Página 86.

²⁷ La teoría del Aprendizaje significativo se encuentra dentro de la concepción humanista del aprendizaje, iniciada por J.J. Rousseau y más recientemente por Carl Rogers.

Construcción del conocimiento

De ésta manera se conceptualiza al aprendizaje como un proceso activo de construcción (o reconstrucción) del conocimiento, y la labor del maestro como una de mediación que promueve ese proceso interno. En resumen implica llevar al taller una praxis distinta a la tradicional: *que involucra un constante respeto al proceso de pensamiento del alumno, una planeación curricular que se centra en los procesos propios de la memoria de trabajo, el uso del andamiaje cognitivo <haciéndose el maestro a un lado en cuanto el alumno ya puede volar por sí mismo>, y la generación de un hábito de pensar acerca del propio proceso de pensamiento, para favorecer procesos progresivamente más robustos, la integración de conocimiento viejo y nuevo y un mejor almacenamiento de información.*²⁸

Es bajo este marco que se genera la orientación pedagógica de la *praxis* que se manifiesta en la segunda parte de ésta tesis. La generación de un taller experimental en el que se pongan en práctica y se reflexionen mientras ocurren, estas acciones educativas en función del desarrollo integral de individuos creativos.

²⁸ **Klinger**, Cynthia y Guadalupe Vadillo. "Psicología Cognitiva: estrategias en la práctica docente" Editorial Mc.Graw-Hill. 1ª Edición. México, 2000. Página 11.

1.3 La creatividad como proceso y el pensamiento divergente.

El *proceso* es uno de los conceptos contemporáneos clave dentro del pensamiento humano; ha sido estudiado partiendo de diversas experiencias, las ciencias exactas, la psicología, la teología y particularmente la filosofía han acentuado la importancia y el interés en sus características.

Aunque la filosofía del proceso o procesualismo es tan antigua como el filósofo griego Heráclito (s. VI a. C.), constantemente ha sido renovado el interés por ella. Muchos hombres importantes han hecho del proceso su objeto de estudio como Herbert Spencer, Samuel Alexander, Alfred North Whitehead o Pierre Teilhard de Chardin.

Alfred North Whitehead

Fue precisamente el filósofo británico Alfred North Whitehead²⁹ quién diseñó una filosofía del proceso, que nos acerca a la importancia de éste y su relación concreta con la realidad en su obra fundamental *Proceso y realidad: ensayo en cosmología* (1929). Para Whitehead, la realidad fundamental es un proceso en el que las entidades particulares son concreciones realizadas en forma determinada. Este concepto designa al proceso básicamente como devenir o cambio progresivo, como elemento fundamental, se opone al estatismo, a lo fijo y determinado, a veces se identifica con flujo, procesión o corriente.

Esta visión especulativa del mundo afirma que la realidad básica está en constante proceso de flujo y cambio, y se conforma a su vez de múltiples procesos independientes, convirtiéndola en un proceso puro en sí.

En las actuales filosofías del proceso es necesario distinguir la gran importancia concedida al concepto de novedad, ya que todo proceso produce cambios y novedades sin las que no es posible hablar de un proceso verdadero.

²⁹ **Whitehead**, Alfred. "Proceso y realidad: ensayo en cosmología". 1929. Esta referencia fue obtenida a través de la investigación vía Internet.

A diferencia de las sucesivas modernidades que han antecedido a esta modernidad, "tradición de ruptura" en las que la cualificación definida a través del término clásico debía pasar ineluctablemente por su referencia con la antigüedad, en ésta, lo clásico se concreta a partir del momento en el que el objeto o el proceso han acontecido dentro de la propia modernidad. El que se hayan concretado en ella, es lo que les otorga la categoría de lo clásico, sin que por ello hubiese tenido que mediar alguna referencia o relación directa con la antigüedad. Esto nos conecta con la percepción estética de Habermas ligada a la modernidad misma que adquiere cuatro dimensiones, una de las cuales es referida a la categoría de lo nuevo, interconectada con la más sintomática, que expresa la ruptura con el pasado, lo que implica una correspondiente glorificación del futuro.

Lo anterior justifica la relevancia ostensible que tiene la categoría de novedad, ligada a la conceptualización que de los procesos hoy se realiza. En esta vía el proceso creativo en base al desarrollo del pensamiento divergente plantea la alternativa de producir novedades viables a problemáticas dadas. En el ámbito de la plástica, la novedad es requerida no sólo como vía de acreditación del autor, sino primordialmente por lo que a través de ella materializa sobre lo humano, en una proyección universal.

El hombre, con su visión especulativa propone esta noción funcional del mundo, llevando a cabo un sin fin de procesos en su diario existir; procesos químicos y físicos en su cuerpo, pero también mentales, que pueden ser designados o no, de manera individual. Dentro de los procesos del pensamiento, existen numerosos estudios dedicados precisamente a desentrañar los secretos de la mente, entre ellos el proceso por medio del cual el hombre es capaz de innovar, de enfrentar y resolver problemas, de traducir su realidad externa y su interior en diferente forma, realizando obras o construyendo objetos que contengan en sí las características esenciales del arte en fin, esto es todos aquellos que constituyen el denominado *proceso creativo*.³⁰

En los siglos pasados prevaleció un concepto mítico de la creatividad, las personas contemplaban los productos artísticos sin atreverse a escudriñar el proceso, porque lo creían sobrenatural y de origen celestial. Sin embargo desde hace ya algún tiempo, estilos y corrientes alrededor del mundo han observado un creciente interés en desentrañar los mecanismos biológicos y psíquicos, los procesos que intervienen en la creatividad artística para llegar a tener dominio de esta importante actividad humana, para aprender de ellos, y tratar de llegar a una comprensión más profunda de lo humano a

³⁰ Es importante acotar que en las actuales filosofías del proceso es necesario distinguir la gran importancia concedida al concepto de novedad, ya que todo proceso produce cambios y novedades sin las que no es posible hablar de un proceso verdadero.

través del arte. Aún en nuestro tiempo la experiencia cotidiana nos ha demostrado que la importancia radica en el producto final del trabajo sin tener en cuenta que el verdadero aprendizaje ocurre en el proceso de experimentación.

Como nos invita a reflexionar Guilda Waisburd: *"El proceso creativo es lo que vivimos, experimentamos y sentimos cuando nos expresamos, nos manifestamos, comunicamos y trascendemos. Desde esta perspectiva filosófica, el ser humano está en un proceso dinámico, evolutivo, inacabado, el cual posee un potencial que lo conduce a la autorrealización; es un ser capaz de asimilar, asociar y acomodar procesos, y transformarlos para dar respuesta a sus necesidades."*³¹

A partir de los enfoques citados, cabe aclarar que en esta tesis se entiende como proceso, una serie de momentos en constante flujo dirigidos a conformar algo. Particularmente y por sus características ligadas a la generación de productos artísticos, hablaremos aquí del *Proceso Creativo Artístico-plástico*, refiriéndonos así a la serie de etapas simultáneas y/o consecutivas, conscientes e inconscientes por las que pasa el artista plástico para desarrollar el producto final, que en este caso será un objeto o una idea de carácter plástico.

En este orden de ideas hablemos ahora de la creatividad, desde el punto de vista del proceso. La creatividad es una condición necesaria para el crecimiento, para la calidad, para el desarrollo de la humanidad. Quizá el defecto fundamental de la sociedad contemporánea resida en que cada vez tenemos menos oportunidades para expresarnos plenamente, para ejercitar nuestra capacidad creativa; ya que constantemente se nos exige incorporarnos a la creciente súper especialización que nos va convirtiendo en seres incapaces de explorar nuevos territorios creativos, solo porque están fuera de nuestra área de trabajo, o nos convertimos en seres diletantes incapaces de profundizar y concretar los proyectos creativos. De ahí, la importancia de realizar estudios y poner énfasis en el cultivo de ésta, y sobre todo en su relevancia en el campo de las artes que es lo que nos atañe.

Pero ¿Qué es la creatividad?, dar una respuesta concreta a ésta pregunta resulta difícil en tanto que la creatividad puede ser percibida desde muchos enfoques. A pesar de las distintas fuentes de resistencia al estudio de la creatividad, en casi todos los momentos históricos han existido aproximaciones importantes en la investigación de ésta. Existen al menos cinco corrientes que se reconocen en estos estudios:

³¹ **Waisburd**, Gilda. "Creatividad y transformación" Ed. Trillas. 3a reimpresión. México, D.F. 2002. Página 18.

- La corriente fenomenológica en la cual autores como Wallas, Koestler o De Bono, intentan descubrir cuáles son las etapas del proceso creativo.
- La corriente psicométrica y factorialista de Gilford y Torrance.
- Los estudios que asimilan la conducta inteligente y la creadora, y hablan como Wertheimer o Gardner de una inteligencia productiva.
- La corriente psicopedagógica con Chomsky, Piaget, Vigotski o Runco.
- La corriente histórica biográfica, en la cual se incluyen los trabajos de Kretschmer y Jaspers.³²

Csikszentmihalyi³³ presenta un modelo diferente en donde aparecen tres vértices desde donde se puede ver la creatividad: la persona que es creativa, la disciplina donde se es creativo y la construcción social que decide, lo que es creativo, Carmen Díaz³⁴ por su parte nos invita a reflexionar la creatividad como la habilidad que nos permite identificar y solucionar problemas; Amabile, Bailin, Bruner y otros han hecho también sus aportaciones al realizar sus estudios acerca de la creatividad pero en este caso los planteamientos que vienen delante acerca de la creatividad parten de un vértice común: la creatividad vista como proceso y como parte de un proceso.

Frente a ésta perspectiva es pertinente aclarar que el acercamiento que propone este estudio pretende descifrar la creatividad como una cualidad humana, susceptible de desarrollarse en un medio favorable; en este caso en particular en el medio artístico, y que es la parte esencial del proceso creativo artístico- plástico al cual nos referiremos. Por tanto la creatividad en sí se presenta como un proceso del pensamiento fundamental en el hombre; el desarrollo de la creatividad es inherente al desarrollo del pensamiento divergente. Esto quiere decir que la creatividad no es apriorística y que va más allá de las convenciones y de los límites.

La acción de la educación actual, en la mayoría de los casos, favorece las ideas convergentes, que conducen a la persona a un único fin, desconociendo que la producción creativa depende de las ideas divergentes. El pensamiento divergente es el que da respuestas variadas a una misma pregunta o problema, y el pensamiento convergente lleva a las personas a una verdad única. El desarrollo, comprensión y combinación de ambos

³² **Marty**, Gisèle, "Psicología del arte" Ediciones Pirámide. Madrid, España. 1999. Página 187

³³ **Csikszentmihalyi**, Mihaly. "Motivation and creativity" New Ideas. Oxford, U.S.A. 1988 Páginas 134-160

³⁴ **Díaz Jiménez**, Carmen. "La creatividad en la expresión plástica" Ed. Paidós. México. 1987. Página 35.

pensamientos es el camino a la creatividad y a la salud mental. Resulta, como nos hace ver Gisèle Marty³⁵, que no se necesitan medios extraordinarios para obtener logros extraordinarios pues lo que permite la consecución de dichos resultados es la habilidad con la que se utilizan los procesos ordinarios de pensamiento.

³⁵ **Marty**, Gisèle, "Psicología del arte" Ediciones Pirámide. Madrid, España. 1999. Página 207

2.1 Acerca del proceso creativo artístico- plástico.

Como ya he mencionado antes: particularmente y por sus características, me refiero al "Proceso Creativo Artístico-plástico", como a la serie de etapas simultáneas y/o consecutivas, concientes e inconscientes por las que pasa el artista plástico para generar lo que en este caso será un objeto de carácter artístico.

El proceso creativo como nos hace ver acertadamente Kandinsky, refleja la necesidad interior del autor a partir de tres momentos:

- 1.- El artista ha de crear lo que le es propio (personalidad)
- 2.- Ha de expresar lo propio de su época (estilo)
- 3.- Ha de expresar lo que es propio del arte en general (la esencia) ³⁶

Muchas veces nos resulta difícil internarnos sólo en el discurso formal del arte, pero de una cosa sí estamos seguros, es necesario que el artista cultive no sólo su sentido visual, sino su interior, para que no solo actúe como receptor de impresiones externas.

Cabe aclarar que el proceso creativo artístico-plástico varía de persona a persona y aún en cada etapa depende de las circunstancias y motivaciones de cada individuo. Por tanto la estructura aquí presentada no debe ser considerada contundente, sino más bien referencial, pues este proceso lleva consigo la complejidad de los procesos humanos.

Muchos autores en diferentes momentos han hecho referencias acerca de las etapas o los momentos que constituyen parte del proceso creativo, artístico o científico.³⁷

Esta tesis contempla entre sus propósitos, presentar un panorama que nos permita el acercamiento y la comprensión de este proceso para llevarnos consecutivamente a tratar de desarrollar o incorporar métodos psicológicos y pedagógicos que nos ayuden a incrementar nuestra capacidad creativa; es por eso que para agilizar el estudio he dividido lo más simplemente posible en etapas reconocibles éste proceso, que es por naturaleza complejo y relativo a cada individuo, época, lugar o categoría estética. Tomando lo que he considerado de más importancia entre varios

³⁶ **Kandinsky**, Vassily. "De lo espiritual en el arte" Premia Editora S.A. México. 1990. Páginas 61 y 62.

³⁷ Por ejemplo, Gilford . Torrance, De Bono, Gardner, Csikszentmihalyi, Stenberg o Penagos.

autores reconocidos por sus estudios sobre los procesos de la creatividad, e incorporando algunas de sus ideas y términos para sustentar este trabajo. La siguiente presentación de ideas pretende ser el esquema general que sustenta en sí el contenido teórico de la investigación.

En primer término se hace evidente que, como vamos a entrar en terrenos del pensamiento y sus procesos es importante acercarnos a algunas referencias teóricas provistas por la psicología, que nos permitan en adelante entender como se interrelacionan y funcionan en esencia los procesos del pensamiento que podemos identificar como participantes en el proceso creativo artístico-plástico.

El cerebro humano es un organismo sofisticado, infinitamente superior a cualquier computadora, la neurociencia en los últimos cincuenta años nos ha permitido descubrir y hacer conscientes algunas de sus maravillas. Ahora sabemos gracias a grandes científicos de nuestro tiempo que nuestro cerebro es mas bien tres en uno³⁸. En la base, tenemos un cerebro primitivo que rige todas las funciones instintivas, tales como el hambre, la sed, el sueño y las conductas automáticas y rutinarias. Su actuación es involuntaria e inconsciente, cumple sus funciones sin intervención del pensamiento. Es conocido como cerebro *reptil o vegetal*.

Por encima de éste, se encuentra un cerebro más nuevo, que rige las emociones, las respuestas metabólicas y los sentimientos, es el que determina nuestras preferencias. Este es más consciente que el anterior y es llamado *límbico*.

Más arriba de ese cerebro límbico y animado se encuentran los tan nombrados hemisferios: el izquierdo y el derecho, también llamados *neocorteza*. Cada hemisferio cumple diferentes funciones dentro del desempeño intelectual; más adelante las veremos con más detenimiento, pero básicamente la función de ambos es pensar.³⁹

Se sabe además que tenemos múltiples maneras de captar y procesar la información proveniente del ambiente (algunas teorías proponen que esto sucede según el predominio de cierto hemisferio), y que la información captada se almacena y procesa en una de tres instancias psíquicas dentro del cerebro.

Como parte esencial de éste proyecto hay que evaluar que la *conciencia*, el *preconsciente* y el *inconsciente*, intervienen tanto en el proceso creativo artístico como en el proceso creativo científico, y por tanto en la elaboración del conocimiento general del individuo; con la diferencia de que en el

³⁸ Teoría del cerebro "Triuno" desarrollada por Mac. Lean y Papez. Diccionario de Neurociencias.

³⁹ **Tapia**, Ricardo. "Las células de la mente". Editorial FCE. La ciencia para todos. 3ª ed. México 2003. Páginas 147 a 155.

proceso científico predomina más la acción de la conciencia, mientras que en el proceso artístico fundamentalmente incide la presencia del inconsciente. Pero ambos procesos creativos requieren de la participación de estas tres instancias psíquicas y demás procesos psíquicos para llevar al cabo la concreción de sus objetivos en la creatividad.

De acuerdo con la línea de Piaget, en la medida que el ser humano desarrolla las experiencias y va depurando los conceptos, se construye el conocimiento, y continúa transformando y desarrollando los esquemas y estructuras afectivas y mentales, con lo cual va ampliando el sentido general. Esto sucede sin duda con la sensibilidad, la imaginación y otros procesos importantes de la actividad artística, pues mientras más los estimulas y los ejercitas, se continúan desarrollando, elevando el grado de aprehensión en la percepción; así mismo el preconscious y las demás instancias psíquicas del artista en la medida que más trabaja, va avanzando, adquiriendo más habilidad; y si además ese trabajo manual lo apoya con la asimilación del conocimiento a través de la reflexión y el estudio teórico, irá ampliando su capacidad creativa.

Ahora bien, como las actividades de éstas tres instancias psíquicas en el proceso creativo artístico-plástico, a través del tiempo siempre están abriendo el abanico de posibilidades de estímulos, elementos, conceptos o ángulos de trabajo, se demuestra que para ser creativos en la producción visual podemos tomar de éste abanico de perspectivas las que nos sirvan de articulación ante la interdisciplinariedad en las artes, en función de la educación; no cabe duda que ésta última se ha nutrido de nuevas metodologías que ayudan a potenciar al máximo las capacidades, empleando todo el cerebro en forma coordinada y sincronizada.

Además la propia fenomenología del proceso lo sugiere, lo exige, lo necesita, para su propio desarrollo y qué mejor que la pedagogía a nivel consciente, lo pueda aprovechar para favorecer a la producción creativa en las nuevas generaciones de artistas.

2.1.2 Las instancias psíquicas.

Como ya he mencionado, el proceso creativo del que estamos hablando es resultado de procesos mentales que al coordinarse adecuadamente permiten que fluya la creatividad en función de la actividad artística. Estos procesos se llevan a cabo en el cerebro humano. A través de largos años de estudios, la psicología ha definido que estos procesos mentales se realizan por sus características esenciales en alguna de las tres instancias psíquicas que poseemos y que la psicología reconoce como propias del ser humano: *el inconsciente, el preconscious y la conciencia.*

▪ ***Sobre el inconsciente***

Muchos estudios se han acumulado sobre la actividad psíquica afirmando el que está dinamizada fundamentalmente por la interacción antagónica de la conciencia y el inconsciente, pero como señala Werner Wolff, *lo consciente y lo inconsciente no son considerados contrarios, sino complementarios.*⁴⁰

Con respecto al inconsciente, Alasdair MacIntyre, destaca que Freud consideró que lo reprimido es inconsciente, y que es un inconsciente porque obedece fundamentalmente a una actividad fuera del alcance de la conciencia. Sobre esto voy enseguida a enumerar algunas consideraciones que hace el autor, con el fin de explicarse:

1.- Lo inconsciente es el reino de los procesos primarios. Algunos procesos secundarios son inconscientes, pero corresponde recordar que son reorientaciones del proceso primario. Jones llama a este último el núcleo de lo inconsciente en sentido estricto.

2.- Lo inconsciente es el omnipresente trasfondo de la conducta y de la vida anímica manifiesta, conciente. Ejerce un influjo casual continuo sobre el pensamiento y la conducta conscientes... Lo inconsciente es el lugar en el cual la conducta es determinada.

3.- En lo inconsciente los instintos operan en la forma de ideas (como vehículos de impulsos). En segundo lugar, las emociones son inconscientes en un sentido más específico.

*4.- Procesos inconscientes sólo pueden ser observados por nosotros bajo las condiciones del sueño y la neurosis o como reflejos en la conciencia.*⁴¹

Es claro según lo hemos visto, que el inconsciente se manifiesta en casi todas las acciones del hombre, de ahí la importancia de tratar de comprender los mecanismos que lo enriquecen e impulsan.

Como dije antes dentro del proceso creativo artístico-plástico, algunos de los momentos más importantes, suceden en el inconsciente, no por casualidad, sino porque como en casi todos los procesos psíquicos humanos, el inconsciente y el conciente se complementan.

El hecho de que dentro del proceso artístico, el inconsciente tenga una participación mayor que el conciente en comparación con otros procesos del

⁴⁰ **Werner**, Wolff. "Introducción a la psicología". Editorial FCE., México, D.F. 1986. Página 16.

⁴¹ **MacIntyre**, Alasdair. "El concepto del inconsciente" Amorrortu Editores. Buenos Aires, Argentina. 1982. Página 86.

pensamiento, nos afirma que el artista lo que busca es expresar lo que es suyo, lo propio, lo interno.

Lo que sucede dentro del inconsciente no lo podemos razonar, ni manipular, es lo que define nuestra esencia, lo que nos hace individuos únicos, y la importancia de su comprensión radica en encontrar la forma de impulsar y favorecer las maneras de reflejarlo en la conciencia, para enriquecer nuestro pensamiento creativo, y controlar los impulsos que lo bloquean.

▪ ***Sobre la conciencia.***

Este término se usa generalmente para designar los procesos internos del hombre que son posibles de adquirir, pero además éste termino puede tomarse como sinónimo de autoconocimiento.

La conciencia es vigilancia o estado de alerta y coincide con la participación del individuo en los acontecimientos del ambiente que le rodea... La presencia o asistencia alerta a las modificaciones que se suceden en la propia interioridad... en cuanto a autoconciencia debe ponerse en relación con la comunicación de los conocimientos que forzosamente, solo puede tener lugar por medio del lenguaje ya sea en diálogo interno o externo. La conciencia está siempre en conexión con procesos o inferencias inconscientes.

La conciencia interviene de manera importante en el proceso de creación artístico-plástico básicamente desde dos ángulos:

1.- Cuando la conciencia realiza acciones orientadas a apoyar los resultados generados por el inconsciente o el preconscious.

2.- Cuando la conciencia contribuye a estimular y activar el preconscious, en la labor de reflexionar sobre las ideas, temas, imágenes, vivencias y recuerdos; a través de los cuales puede provocar acciones que despierten la intuición (inconsciente). Los cambios en la percepción de la realidad son fundamentales para el ser creativo.

Podemos decir entonces que las acciones de la conciencia dentro del proceso creativo artístico-plástico se dirigen principalmente a redefinir conceptual y teóricamente el proceso que se origina y se desarrolla básicamente en el inconsciente y el preconscious.

La conciencia participa en el proceso, por ejemplo, para la labor factual del oficio; para resolver ciertos problemas de lógica y para visualizar la objetividad y la autocrítica frente a la obra, a su composición, al auto análisis del concepto artístico y de su idea estética así como para resolver las dificultades que se presentan en la relación arte-artista; así como la de añadir otros aspectos conceptuales y teóricos a la obra, cuestión lógica si

pensamos que la conciencia debe participar en la elaboración teórica de la cognición, en el pensamiento e imaginación en la abstracción del contenido, ideas y metáforas que le proporcionen elementos sustanciales a la obra.

Pero también a través de la conciencia podemos provocar acciones que activen, enriquezcan y den fluidez a la expresión inconsciente, que permita al artista transmitir su esencia humana al lenguaje plástico.

▪ ***Sobre el preconscious.***

El preconscious es considerado por los psicólogos como la zona donde se almacenan las vivencias, los recuerdos, etc., que la conciencia no puede retener y que son informaciones que pueden ser llevadas a la conciencia, a través de métodos como la introspección, cuando el yo reflexivo del individuo lo requiere.

El preconscious además de tener la función de servir de puerta entre la conciencia y el inconsciente, también procesa información, construye y deforma, estableciendo nexos con otros representantes psíquicos.

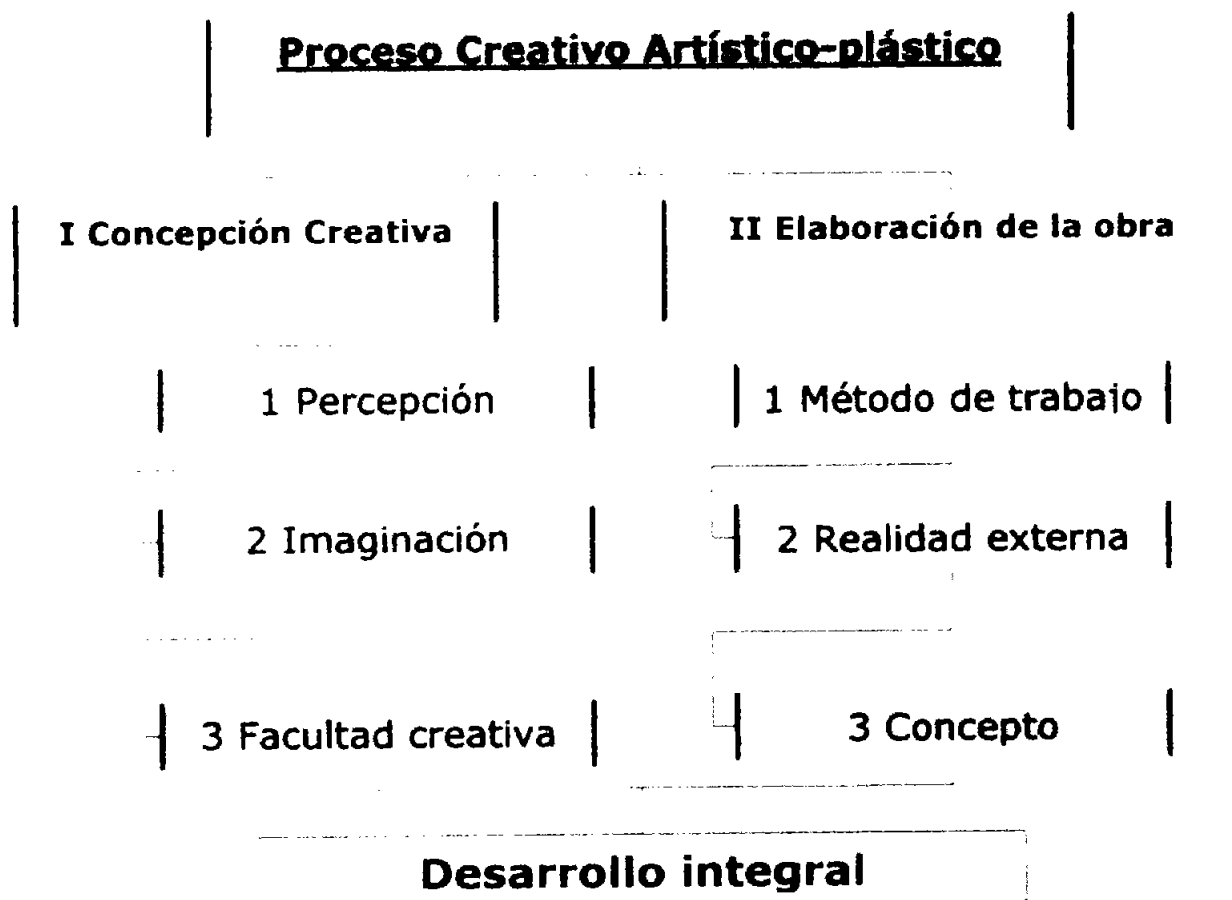
Durante el proceso creativo, ninguna instancia ejerce control sobre las otras, sino que todas forman una unidad.

"Es una especie de magma unitario en el que interactúan dichas instancias psíquicas durante los momentos creativos, integrándose activamente tanto los elementos procedentes del inconsciente del artista como los procedentes de las percepciones externas, porque la percepción del creador es particularmente ancha y aguda en ambas direcciones. La intensidad del -proceso primario- no destruye el orden del proceso psíquico, sino que lo reestablece..."⁴²

⁴² **Paraíso, Isabel.** " Psicoanálisis de la experiencia literaria" Editorial Cátedra. Madrid, España. 1994. Página 76.

2.2 Etapas del proceso creativo artístico plástico

Como ya he mencionado antes, el proceso creativo artístico-plástico es denominado así por sus características; los momentos por los que atraviesa este proceso son muchos, muy complejos y con su propia especificidad. Dentro de este vasto panorama podemos reconocer las siguientes etapas como las más representativas, no quiere decir que esas sean las únicas, que se presenten siempre en este orden o que sean independientes; establecen una relación evidente, se complementan. Debido a ello y para los fines de esta tesis, se han esquematizado para lograr una aproximación esclarecedora y concisa.

En el proceso creativo, no se reconoce principio ni fin, pero encontramos que en la elaboración de la obra artística sí existe, porque en la obra se empieza y determina una conclusión en cuanto a la intervención directa del propio autor, sobre a lo que ella se refiere. Sin embargo la dinámica del proceso posee cierta reversibilidad que nos permite transitar de una etapa a otra y volver a la primera para reconstruir o iniciar un nuevo proceso

creativo encaminado hacia la producción de un nuevo objeto, convirtiendo esta característica del proceso en el fenómeno que beneficia el propio desenvolvimiento y maduración del artista en su actividad.

Para llevar un acercamiento más profundo al proceso creativo, las observaciones, y en general los conceptos que estructuran este segundo capítulo harán referencia a la plástica, particularmente a la pintura, estableciendo desde ella los vínculos interdisciplinarios que pretenden abrir los límites creativos. Es decir, que estaremos trabajando sobre lo que pudiera ser el desarrollo común del proceso artístico-plástico en un pintor.

En el cuadro sinóptico presentado anteriormente he marcado dos etapas como principales: *La Concepción Creativa* y *La Elaboración de la Obra*. Ésta selección se basó principalmente en la manera en que ocurren estos procesos en la generalidad; la concepción creativa es de acuerdo a los estudios realizados un proceso en el que predomina la incidencia del inconsciente, en tanto que en la elaboración de la obra, se trata de un proceso predominantemente consciente.

En el proceso de la concepción creativa se definen a su vez tres momentos: La percepción, la imaginación y la facultad creativa. Procesos complejos del pensamiento que en los siguientes apartados serán abordados propiamente, pero que tienen en común la característica de realizarse en el cerebro. Además, debemos tener en cuenta que están presentes en cada momento del proceso creativo, aunque se hacen más evidentes como ya lo he referido durante la concepción creativa. Esta primera etapa "la concepción creativa" puede ser considerada el detonante del proceso creativo así como "la elaboración de la obra" puede considerarse su concreción. En la elaboración de la obra se distinguen también tres momentos, que como ya dije pueden ser simultáneos y/o consecutivos o no aparecer propiamente, pero que sin embargo, por su importancia más adelante se abordarán con más especificidad, estos son: El método de trabajo, la realidad externa, y el concepto. Por último, aparece otro momento de gran importancia en el proceso, el desarrollo integral, que es parte y consecuencia de éste -posteriormente se detallará con mayor amplitud- refiriéndome al desarrollo integral del individuo, al *aprender a ser humano*.

2.2.1 La concepción creativa

El proceso de concepción de la obra artística, es muy diverso, y puede desarrollarse en una o varias instancias dentro del proceso creativo. Depende en forma directa, de la metodología de cada artista en las diferentes áreas del arte, así como de sus criterios y su personalidad.

Sabemos que los artistas en su proceso de concepción, buscan dentro de su bagaje cultural y ontológico, en su interioridad, a la fuerza expresiva, a la sensibilidad, para proyectarlos durante la concreción de la obra. Y sabemos también que las acciones y hechos producidos por el hombre, los sentimientos, emociones, estados anímicos, las expresiones, las impresiones de los objetos y el entorno; generan fuertes estímulos que inciden a través de los órganos de los sentidos en los artistas para que éstos (consciente e inconscientemente) vayan concibiendo en su interior imágenes, ritmos sonoros, visuales o poéticos, ya que son estímulos que influyen en todos los campos del arte, provocando la activación del proceso creativo en función de una obra determinada.

Muchas veces los artistas plásticos concebimos ideas que mezclan elementos teóricos o visuales; y comenzamos a desarrollar un proceso para estructurar la propuesta artística; como parte de éste proceso, el artista parte de la estimulación interna y externa, objetiva y subjetiva, generando el fenómeno poético que llamamos *concepción*; éste viene a ser una conjugación de deseos y necesidades expresivas proyectadas en un lenguaje visual, que se catalizan en la imaginación y se concretan al ser traducidas por el tamiz de la conciencia. Es preciso pues atender al desarrollo de la capacidad sensorial y perceptiva, para poder incrementar la capacidad de concebir y proyectar elementos, imágenes, formas que equilibradas o armonizadas, de acuerdo a los fundamentos de la composición, perfilen la representación de su interioridad y su entorno en el espacio pictórico que constituye nuestro ámbito de investigación; desarrollando con ello en el artista, procesos sensoriales en función de la educación artística y del arte.

Es importante destacar que la concepción de la obra es en sí un proceso, pues es una actividad que involucra a la percepción, a la imaginación y a la facultad creativa: esto sucede cuando gracias a la acumulación de percepciones, la imagen o la idea generativa viene a través de las pulsiones del inconsciente, o del preconscious motivado por la intuición para sugerir la idea o la imagen en la imaginación del artista, llevándolo a la praxis, a la expresión de la misma, cuando esté transcrito en un papel como boceto, en la obra misma, o en notas e ideas previas.⁴³

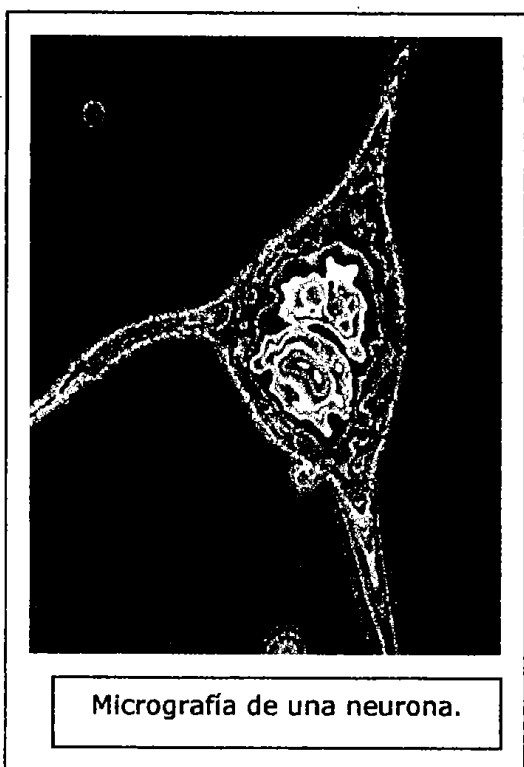
Como dice el maestro Juan Acha: *“La concepción y la ejecución manual son productos complejos que van paralelos o simultáneos, se suceden imbrican o contraponen... La concepción vendría a ser lo mismo que la*

⁴³ **Biondi**, Angelo M. “The creative process” The Creative Education Foundation. New York, USA. 1986. Páginas 17- 43.

gestación, porque la primera significa la preñez de la hembra y la segunda implica llevar en las entrañas un nuevo ser en formación..."⁴⁴

En esta primera etapa del proceso se distinguen tres momentos esenciales que la definen: la percepción, la imaginación y la facultad creativa.⁴⁵ Son procesos inherentes a todo ser humano que se realizan en su mayoría de forma inconsciente, y que bajo los estímulos adecuados pueden ser racionalizados en el consciente para ser utilizados en el proceso creativo.

1.- LA PERCEPCIÓN

La percepción es un proceso, mediante el cual la conciencia manipula los estímulos de los objetos o situaciones enviados por los sentidos, y los transforma en experiencias útiles. Estos estímulos son captados por los órganos de los sentidos (ojos, oídos, lengua, nariz y piel), gracias a unas células especializadas llamadas *neuronas receptoras*. Éstas reciben el estímulo según sus peculiares características, en virtud de la conformación de una finísima trama de células nerviosas y sus largas y delgadas prolongaciones dendríticas, lo cual se traduce en impulsos eléctricos y reacciones químicas (sinapsis) llevando la información hasta nuestro cerebro, donde los estímulos son decodificados y procesados en los centros neuronales y las regiones especializadas de su interior.

⁴⁶

En el cerebro es donde ocurre la maravilla del fenómeno perceptivo, los impulsos eléctricos y químicos, se procesan y se transforman gracias a las conexiones inter-neuronales que ocurren por millones dentro de nuestro cerebro. Las células nerviosas, cuya única función es *comunicar*, comparten

⁴⁴ **Acha**, Juan "Introducción a la creatividad artística" Editorial Trillas. México, D.F. 1ª Reimpresión. 2002. Página 147.

⁴⁵ Algunos autores las reconocen como: **preparación** (proceso de recopilación de información), **incubación** (análisis y procesamiento de la información), e **iluminación** (es el proceso en que interviene la habilidad creativa, el "darse cuenta").

⁴⁶ **Tapia**, Ricardo. "Las células de la mente" Editorial FCE. La ciencia para todos. 3ª edición. México, D.F. 2003. Páginas 67-78 y 103-107

la información con todas las demás células, estableciendo vínculos que sirven en la construcción de la percepción como fenómeno de recepción e interpretación de los estímulos (sensaciones) del exterior.

Los estímulos ahora traducidos se combinan para integrar la memoria: imágenes mentales y recuerdos, conformarán la experiencia perceptual.

Los psicólogos de la percepción reconocen que la mayoría de los estímulos puros y desorganizados de la experiencia sensorial, son corregidos de inmediato de forma inconsciente, y transformados en percepciones o experiencias útiles y reconocibles. El proceso de percepción no se limita a organizar los estímulos en forma de percepciones, sino que éstas, por sí mismas pueden ser recuperadas de la memoria favoreciendo una más rápida y adecuada formación del proceso de percepción actual.

La percepción es una manifestación que obedece a una situación coyuntural de lo emocional y lo físico; es una pulsión del inconsciente que da una respuesta a los estímulos externos captados por los sentidos, junto con toda la carga emocional pasada y presente en el individuo.

Podemos decir entonces que la percepción es un fenómeno que al estar relacionado con las sensaciones y las imágenes, es un proceso de integración, que va muy estrechamente ligado al proceso de concepción de la obra. Por tal motivo es uno de los factores clave para la potenciación del proceso creativo.

Como he mencionado antes, la percepción es un proceso constituido a su vez de meta procesos, entre los que destacan el de abstracción en el sentido de que se representan la cosas individuales mediante categorías generales como dice Wolff ⁴⁷, o el proceso de asociación, en el que se relaciona un acto presente con un acto revivido, al que se le une el proceso de construcción y reorganización de impresiones adecuadas para ser revividas, como nos plantea Read.⁴⁸

Si consideramos los planteamientos de los psicólogos y teóricos del arte acerca de que la percepción es precisamente una reconstrucción, donde intervienen la imaginación, la memoria con el preconscious, la conciencia con la atención, y el inconsciente con la emoción -incluidos los sentimientos estéticos- podemos decir entonces, que la percepción es un fenómeno que al estar relacionado con las sensaciones y la concepción de imágenes, es

⁴⁷ **Werner, Wolff** "Introducción a la psicología" Editorial F.C.E. México. 1986. Página 72.

⁴⁸ **Read, Herbert** " Orígenes de la forma en el arte" Editorial Proyección. 1ª reimpresión. Buenos Aires, Argentina. 1970. Página 59.

pues un proceso de integración. La estimulación del proceso perceptual se convierte entonces, en un factor clave para la generación y activación de los actos creativos. Para comprender mejor la fenomenología de la percepción voy a citar el siguiente comentario:

"El cerebro que recibe el reflejo del objeto, es un cerebro que durante la totalidad de su existencia a recibido numerosos reflejos análogos y estos han dejado sus impresiones capaces de ser revividas. El conocimiento conservado del objeto, por tanto, se encuentra entre los restos de otros conocimientos igualmente conservados y tiende por su mera presencia física a atraer hacia sí aquellos conocimientos que con él se relacionan, esto es, que completan la pauta requerida..."

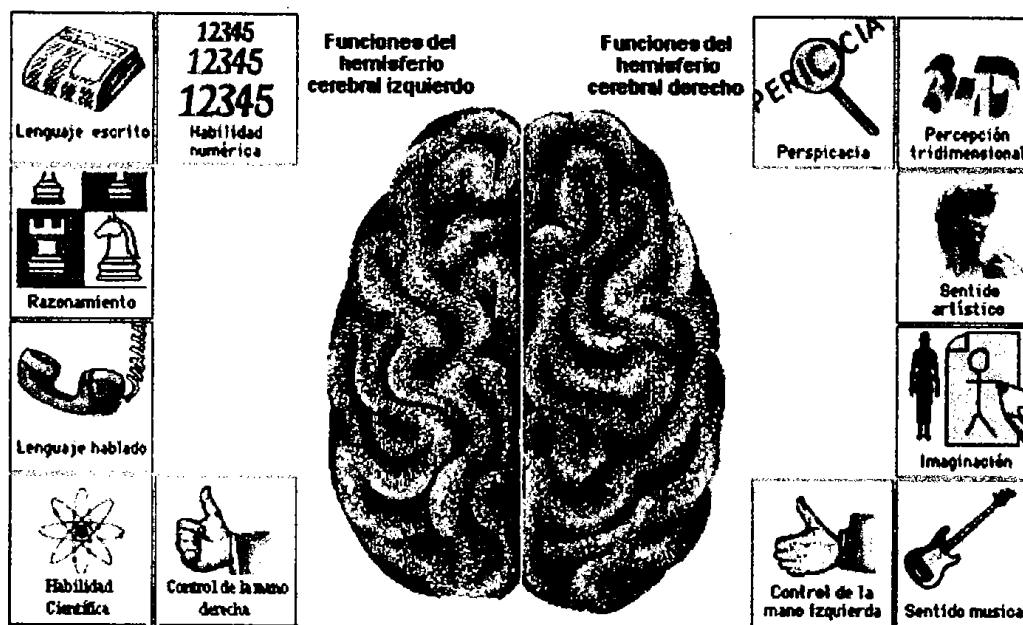
*La percepción misma, como dice Koffka, es de cierta forma artística, pues bajo el impacto de un mosaico de estímulos que inciden sobre la retina ocular, el sistema nervioso produce procesos de organización en forma tal que la estructura resultante es la mejor posible en las condiciones reinantes en ese momento, la percepción tiende hacia el equilibrio y la simetría."*⁴⁹

Como mencioné en la introducción de este apartado los estudios de numerosos científicos de nuestro tiempo nos han abierto nuevos territorios que esclarecen los fenómenos de la mente. Es así que gracias a estos estudios sabemos que la información que recibimos a través de los órganos de los sentidos, y que llega a nuestro cerebro a través de la comunicación de las células nerviosas se procesa y decodifica mediante los meta-procesos arriba mencionados según sus características en:

- El hemisferio derecho: Gobierna la parte izquierda del cuerpo. Procesa las percepciones espaciales, no temporales, las sintéticas, las no analíticas.
- El hemisferio izquierdo: Gobierna la parte derecha del cuerpo. Procesa las percepciones lógicas, verbales, temporales, analíticas y concretas.⁵⁰

⁴⁹ **Chungtar**, Chong "Consideraciones sobre la interrelación de las artes en función de la educación artística".CNCA. México. 1998. Página 88.

⁵⁰ **Carlson**,Neil "Fundamentos de Psicología Fisiológica". Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. 3ª Ed. México, 1996. Teoría de los hemisferios según Sperry. Página 79.

Los estudios del doctor Sperry, premio Nobel de medicina 1981, así como los de sus colegas del Instituto Californiano de Tecnología, indican con claridad el potencial creativo y las habilidades que intervienen en el proceso. Los resultados de sus estudios fueron bastante claros: tenemos dos ojos por medio de los cuales recibimos información, que es enviada al cerebro, y cada hemisferio es encargado de procesarla de manera distinta.

La función del cuerpo calloso que une los dos hemisferios del cerebro es la de comunicarlos y permitirnos sentir, pensar y comportarnos como una unidad integral.⁵¹ El desarrollo e integración de las habilidades del hemisferio izquierdo y derecho en virtud de lo anterior, posibilitan completar el proceso creativo.

La mayoría de los científicos sostienen que en las artes visuales, la vista, es el sentido fundamental y que es la clave que activa el proceso, cuestión que no deja de ser válida, pero en muchos momentos dentro del proceso también son fundamentales los demás sentidos. En todas las áreas artísticas, los estímulos se originan de diversas fuentes del entorno real y de las propias condiciones del artista. Por tanto, hay que considerar que, como se ha mencionado antes, todos los sentidos del cuerpo participan de manera simultánea en el fenómeno de la percepción y en el proceso creativo; pero la cuestión es que el artista o el sujeto de manera inconsciente dinamiza en forma prioritaria un x tipo de información a un x tipo de proceso creativo de acuerdo con su vocación intereses o deseos. Esto sucede debido a que la percepción es un proceso de reconstrucción e integración, en el que los impulsos recibidos a través de los sentidos, son interpretados de acuerdo a una serie de condiciones internas, gracias a las

⁵¹ **Dnovitt-Moreno**, Anne. "How your brain Works" Ziff Davis Press. California, USA. 1995. Capítulo II

cuales cada artista percibe las cosas de manera diferente que otras personas, individualizando la experiencia.

La capacidad perceptiva es una variable de singular importancia dentro del proceso creativo artístico-plástico, el desarrollo de esta capacidad está íntimamente ligado a la manera como estamos acostumbrados a usar nuestros sentidos, y a que tan sensibles están estos a los estímulos a los que se exponen.

La capacidad de percibir, esta determinada por la cantidad de estímulos que somos capaces de recibir y procesar; el ejercicio continuo de esta capacidad, enriquece nuestra memoria y nos proporciona más y mejores elementos para expresarnos de manera creativa.

Tomando en cuenta estas consideraciones es preciso destacar la importancia de ejercitar esta capacidad en todos y cada uno de nuestros sentidos para permitirnos un acercamiento mas completo a la experiencia humana y a su vez desarrollar la habilidad de interrelacionarlos para enriquecernos en función del quehacer artístico, a la experiencia multidisciplinaria del arte actual.

Sabemos que tanto el arte como la ciencia requieren de ésta habilidad de percepción. Los artistas y los científicos intentan crear un orden partiendo de las experiencias diversas y, en apariencia aleatorias del mundo. También pretenden comprenderlo, hacer una valoración de él y transmitir su experiencia a otras personas. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre ambas intenciones: los científicos estudian las percepciones de los sentidos de modo cuantitativo para descubrir leyes o conceptos que reflejen una verdad universal. Mientras que los artistas seleccionan las percepciones cualitativamente y las ordenan de forma que manifiesten su propia comprensión personal y cultural, de esta manera al enriquecer nuestra capacidad expresiva con gran variedad de sensaciones y estímulos, podemos elegir los mas convenientes para traducir y transmitir nuestro interior al lenguaje artístico.

Este proceso interno permite al inconsciente desarrollar las asociaciones e interpretaciones que sean convenientes a la creación, al enriquecer nuestro inconsciente de estas experiencias, se puede decir que se le pone combustible al motor que activa la concepción creativa.

2.- LA IMAGINACIÓN

Considero indispensable incorporar éste tema teniendo como base las investigaciones realizadas en los últimos años sobre la creatividad, que destacan de manera importante el papel que desempeña la imaginación (consciente o inconsciente) como factor relevante en la formación de la personalidad y vida del individuo. En virtud de esto intentaremos realizar

análisis sobre ésta, a fin de comprender con mayor claridad la magnitud de los procesos de abstracción y síntesis en los trabajos de conceptualización que normalmente llevan al cabo los artistas en su proceso de creación.

De acuerdo con el diccionario de I. Blauberg, la imaginación es: "*la actividad psíquica en cuyo proceso se elaboran nuevas imágenes sensoriales y mentales sobre la base de la transformación de la experiencia. (...) El hombre puede representarse no solo lo que ya existe en la realidad sino también aquello que no existe o que no puede existir. (...) Desempeña inmenso papel no sólo en el quehacer práctico, sino también en la actividad teórica (...) coadyuvando a hacer más profundo el conocimiento de la realidad. (...) Se halla vinculada a la actividad futura del hombre, es un poderoso estímulo de la misma, traza su finalidad y perspectivas.*"⁵²

Por lo tanto la imaginación trabaja con todo tipo de imágenes, visuales, auditivas, teóricas, asumiendo la forma de metáfora, signo, símbolo etc., afectando a todos los ángulos de la vida, tanto en el aspecto manual como en el teórico. La imaginación es una actividad psíquica polifacética, asume diversas configuraciones a través de un conjunto de actividades múltiples, con lo cual conforma una estructura procesal compleja.

Según Osborn⁵³ la imagen visual tiene tres formas:

- 1.- La *imaginación especulativa*, que permite "ver" algo que nunca hemos visto.
- 2.- La *imaginación reproductiva*, que permite recrear cosas en nuestro cerebro, de manera deliberada.
- 3.- La *imaginación estructural*, que es la habilidad de construir y abstraer formas en el cerebro.

Por otra parte, María Noel Lapoujade, nos dice que "*la imaginación es una función psíquica compleja, dinámica y estructural; cuyo trabajo consistente en producir <en sentido amplio> imágenes, puede realizarse provocado por motivaciones de diverso orden: perceptual, mnémico, racional, instintivo, pulsional, afectivo, etc.; consciente o inconsciente; subjetivo u objetivo (entendido aquí como motivaciones de orden externo al sujeto, sean naturales o sociales). La actividad imaginaria puede ser voluntaria o involuntaria, casual o metódica, normal o patológica, individual o social. La historicidad le es inherente, en cuanto es una estructura procesal perteneciente a un individuo. La imaginación, puede operar volcada hacia o subordinada a procesos eminentemente creativos, pulsionales,*

⁵² **Blauberg**, I. "Diccionario de Filosofía". Ediciones Quinto Sol. México, 1992. Páginas 183 y 184.

⁵³ **Osborn**, A. "Your creative power". Motorola University press. Illinois, USA. 1991. Página 12.

*intelectuales, etc., o en ocasiones es ella la dominante y, por ende, guía los otros procesos psíquicos que en estos momentos se convierten en sus subalternos".*⁵⁴

La imaginación participa en todas las instancias psíquicas por las que atraviesa el proceso creativo artístico, en la conciencia, en el preconscious y en el inconsciente, o sea es una constante dentro del desarrollo del proceso, es uno de los aliados claves del inconsciente que impulsa a la espontaneidad del artista, a que este transgreda a la realidad, para ubicar su expresividad en un contexto nuevo ante la concepción, pero también está presente en la conciencia al elaborar el objeto artístico. Así que dentro del proceso creativo, la actividad psíquica donde el artista visualiza la concepción de la obra, es la imaginación, allí es donde comienza a través de la percepción y la intuición, a conjuntar los diversos elementos: formas, colores, líneas, sonidos, imágenes, etc. con los cuales ha de iniciar la labor conceptual de la obra para después trasladar dicha representación a cualquier contexto del arte.

La imaginación cumple además, una función de provocación, que ante la curiosidad y la sorpresa frente a un objeto, forma o acción en lo cotidiano, puede estimular al artista a entrar a laborar en el proceso de concepción y elaboración de la obra. Por otra parte, la imaginación por su función de síntesis mediadora entre el entendimiento y razón, propicia en el artista entrar en la reflexión ante los diferentes problemas que le presenta la obra en elaboración.

Cuando el artista trata de encontrar soluciones alternativas a los problemas ante la obra, o frente a la percepción de un objeto, donde intenta complementarla, corregirla, transformarla, utiliza simulaciones imaginarias que le permiten visualizar la alteración más idónea para resolver las dificultades. En esos momentos es cuando usamos la imaginación en la vía de la construcción, con su procesamiento transformador y trasgresor de la realidad, aunado a la conciencia para realizar una síntesis unificadora.

La imaginación también ayuda al artista cuando está buscando en la memoria los recuerdos y las imágenes con que trabajar las soluciones. Ahí el **yo** consciente a través de la imaginación penetra en el preconscious tratando de construir nuevas ideas o formas; el individuo se encuentra con que *la imagen tiene como correlato no la representación del objeto actual, sino la representación del objeto conservado como recuerdo; en consecuencia sometido a las inevitables deformaciones que ello implica: la superposición de vivencias múltiples, afectivas, conceptuales, valorativas,*

⁵⁴ **Lapoujade**, José María. "Filosofía de la imaginación" Ed. Siglo XXI, México, 1988. Página 12.

que contienen conocimientos, pero también creencias, prejuicios, pulsiones... etc. ⁵⁵

Todo este cúmulo de experiencia cambia la representación del objeto y el trabajo de la imaginación colabora a profundizarlo, a recrearlo. *En la medida que el objeto esta ausente, pierde carácter coercitivo y la imaginación queda libre para gestar imágenes más íntimas y transformadoras. Entonces se acentúa la subjetividad y la posible trasgresión. La actividad imaginativa se impregna de afectividad.* ⁵⁶

Como se ve la imaginación es un proceso dialéctico que conduce a un caos o una coyuntura, que genera un enriquecimiento en la experiencia, generando momentos propicios para que la espontaneidad también aflore y active la creatividad.

La imaginación tiene o comprende múltiples procesos y funciones en su actividad, los cuales producen efectos que desembocan en diferentes ámbitos de la vida del sujeto; o por lo contrario desembocan en una función globalizadora, se sintetizan al superar las contradicciones del momento, así mismo por analogía se puede decir que el proceso creativo también comprende una serie de procesos y funciones que derivan hacia la culminación en la concepción y elaboración de la obra de arte. Esto se modificará debido a las diversas alternativas que exige o plantea en ese momento la situación interna del individuo, de acuerdo con las características circunstanciales de los elementos que participan en la activación del proceso creativo. Si estas exigencias coinciden hacia el mismo objetivo en la consecución de una obra, serán aprovechadas para avanzar en ella, y si no coinciden también podrán utilizarse oportunamente para concebir y elaborar obras futuras.

La imaginación por las características de las múltiples funciones y procesos que cumple en su actividad psíquica, se convierte en uno de los hilos conductores claves del proceso creativo a través del cual el artista va tejiendo las ideas, la conceptualización de los fenómenos y del concepto artístico etc., solo que este hilo conductor es orientado algunas veces por el inconsciente, otras veces por el preconscious y en otras ocasiones por la conciencia.

La imaginación puede ser provocada tanto por lo pulsional del inconsciente, como por lo intelectual de la conciencia y la reflexión, en el material del preconscious, para que ella se sumerja en la objetividad o en la subjetividad del individuo. La imaginación puede procesar todo tipo de imágenes (de cualquier área artística), tanto del aspecto teórico como

⁵⁵ *Ibidem.* Página 115

⁵⁶ *Ibidem.* Página 21.

también del campo práctico, con lo cual contempla toda una estructura procesal. Luego entonces se trata de una actividad psíquica que podemos utilizar para desarrollar ejercicios interdisciplinarios donde se conjuguen lo relacionado con la cognición, la semiótica y la iconografía, donde además se usen diversos signos e imágenes de las diferentes áreas del conocimiento y del arte, incrementando la frecuencia o fluidez de comunicación entre los hemisferios del cerebro, lo cual implica potenciar la comunicación y receptibilidad entre la conciencia y el preconscious; retroalimentando la imaginación en función de la creatividad artística.

3.- LA FACULTAD CREATIVA (la creatividad como facultad humana)

Como hemos venido mencionando, existen algunas variables que deben tomarse en cuenta cuando se habla de creatividad, María Helena Novares nos señala que:

*"Definir es como rodear de un muro de palabras un terreno de ideas... podemos encuadrar las diferentes definiciones existentes acerca de la creatividad en cuatro categorías que ilustran respecto de: la persona que crea, destacando los aspectos de su temperamento, los rasgos, valores y actitudes emocionales: el proceso creador, destacando el pensamiento creativo, las motivaciones y la percepción; el producto creado, analizando las invenciones, obras artísticas o descubrimientos científicos; y las influencias ambientales, o sea, los condicionantes educativos, sociales y culturales..."*⁵⁷

En este apartado trataremos una variante más de la creatividad que se ha venido planteando desde el primer capítulo. Dentro de los momentos que enunciamos como parte del proceso creativo, existe uno al que algunos autores -como María Helena Novares o Gisèle Marty- han denominado *facultad creativa*. Como ya hemos mencionado antes (Capítulo 1), la creatividad es un proceso en sí que a su vez es parte importante de otro; así ahora toca hablar acerca de la creatividad como parte del proceso, como uno de los momentos más trascendentales de la etapa de concepción, el que convierte los procesos del pensamiento cotidiano en procesos viables, es decir es el detonante que hace que una persona sea por sus rasgos, valores, actitudes y aptitudes, un individuo creativo. Al hablar de la creatividad en este sentido nos referimos a ella con respecto a la persona: la facultad creativa, es la cualidad humana que le permite a la persona llevar al cabo el proceso creativo.

⁵⁷ **Novares**, María Helena. "Psicología de la aptitud creadora" Editorial Kapelusz. Buenos Aires, Argentina, 1973. Página 15.

Cuando queremos provocar, impulsar o activar a la creatividad artística; es conveniente considerar que esto es una fase del proceso creativo que requiere acciones o prácticas de sensibilización, de compenetración o concentración con la temática y los objetivos que se persiguen; para buscar proporcionarle elementos a la imaginación que activen su dinamismo, y a su vez se retroalimente con lo inconsciente para que ambos procesen y arrojen los resultados a través de ideas e imágenes para concebir la composición y estructura de la obra. Todo esto requiere de cierto tiempo, dependiendo de las características y la personalidad del individuo, de sus caracteres y su propio método de trabajo.

Al pretender desarrollar la creatividad es necesario considerar que ésta, no es un elemento aislado sino que es un proceso en el que hábitos, creencias, destrezas y entorno social, están interviniendo para que se desarrolle. La creatividad más que una agudeza intelectual es una habilidad que se puede desarrollar; y eso queda asegurado, pues nos queda claro que la creatividad no es un don de las musas ni una inspiración de cualquier otra divinidad, sino una cualidad humana que puede estimular en la medida que se favorece un medio adecuado.

Para comprender mejor esto, he distribuido este apartado en los siguientes aspectos que favorecen el desarrollo de la creatividad basándome tanto en el compendio de Daniel Lagoutte como en la lectura de varios autores que vinculan la experiencia pedagógica:

- a) El lugar y el medio.
- b) La formación o preparación.
- c) Las técnicas específicas, las herramientas y los materiales.

a) El Lugar y el medio

Me refiero al medio ambiente, que garantice las condiciones favorables para el proceso.

El principio de la personalidad creativa se ubica en la infancia, semejante espontaneidad y riqueza requiere un medio favorable para ser estimulada, más para liberar, que para disciplinar. Un ambiente de coexperiencia y de convivencia para que florezca la actividad inédita, ambiciosa, arriesgada y de alta proyección.

Un ambiente en el que no se exijan "respuestas correctas", donde se nos permita la oportunidad de expresar el mundo de la forma en que lo percibimos, donde haya suficiente espacio para el "ensayo y error", valorizando utopías, desatinos y esfuerzos.

Un ambiente favorable en estímulos, en el que se perciba de forma natural, libre de estereotipos y pobreza de acción.

Así cuando buscamos generar el espacio adecuado para cultivar la habilidad creativa, debemos tomar en cuenta que debe ser un lugar:

- donde el ambiente sea incitador.
- donde el cambio sea un ejercicio frecuente, renovar es hacer descubrir.
- donde se encuentre el material adecuado.
- donde se pueda manipular con libertad éste tipo de material.
- donde el maestro sea el mediador y el ejemplo.

En general lo que se busca es un ambiente de seguridad psicológica, donde el individuo se sienta libre de experimentar y correr riesgos.

b) La formación o preparación

En este apartado me quiero referir a la formación de ciertos rasgos y actitudes ligadas a la creatividad.

- Para producir de manera creativa hay que conocer las capacidades propias, así como los intereses, hay que saber que es lo que se quiere, quien no se conoce a sí mismo no puede desarrollarse de esta manera.

- Para captar cosas con más exactitud hay que hacerse sensible a los detalles, hay que habituarse a poner los cinco sentidos en lo que se hace, así como desarrollar el espíritu de observación y el gusto por el experimento.

- Otra de las habilidades a desarrollar es la de asociar, en el fondo pensar es relacionar y, en un nivel superior de comprensión, todo tiene relación con todo.

- Hay que encontrar el sentido lúdico de la vida, jugar con los objetos y las ideas, aventurarse a incursionar por terrenos nuevos.

- La constancia, la disciplina, el método y la organización entierran por completo el mito de la creatividad como un don sobrenatural, hay que aplicar a esta facultad todos los recursos que se han acreditado eficaces para el éxito.

c) Las técnicas específicas, las herramientas y los materiales

Todo trabajo plástico es una puesta en relación de herramientas y materiales, por intermedio de una acción.⁵⁸ Y ya que todos los materiales y

⁵⁸ Las Artes Plásticas. Contenidos, Vicisitudes y Finalidades. Formación para los docentes. Compendio realizado bajo la dirección de Daniel Lagoutte. Edición original Armand Collin-Mason París, 1997. Página 77.

las herramientas son utilizables en interacciones es importante conducir un ejercicio constante de experimentación variada de aquello que cada herramienta permita hacer, y de aquello que cada material o medio, mezclado con otros nos resulta. Si a esto le agregamos la riqueza de la interdisciplina, resulta vasta la generación de técnicas que nos liberan en el ejercicio creativo.

A través de años de estudios se han diseñado muchos ejercicios, prácticas, estrategias y técnicas específicas para la interacción entre el individuo y los materiales y herramientas, de entre estas he distinguido las siguientes por considerarlas más representativas:

- *El estudio de los modelos:* El repertorio de maestros de la creación es inmenso, heterogéneo y polifacético, y está a disposición de quien se interese en él. El análisis de biografías y las obras realizadas por éstos abre horizontes y carga las baterías de la mente y del carácter.

- *Ejercicios de descripción:* Describir objetos minuciosamente nos ayuda a tomar conciencia del mundo que nos rodea. Nos podemos interesar en señalar la forma, la sustancia, el tamaño, los colores, la textura, el olor, el sonido o el gusto de cosas de la vida ordinaria.

- *Detección de relaciones remotas:* Desarrollar esta habilidad nos permite descubrir uno de los secretos más valiosos de la creatividad, las combinaciones y variaciones.

- *Ejercicios de percepción:* Afinar la facultad de percibir nos hace más sensibles y por tanto nos abre horizontes de expresión.

- *La práctica creativa:* lo mejor para ser creativo, es serlo, es ponerse a producir, es trabajar en la realización de ideas y objetos con los materiales y herramientas más diversos.

Características definidoras del ser humano creativo.

Según algunos de los más reconocidos estudiosos de la creatividad existen aptitudes mentales que hacen posible el pensamiento creativo, son como formas de actuar que cada individuo posee en mayor o menor grado. Se han distinguido varias a través del tiempo que se agrupan en cuatro principales que son: ⁵⁹

⁵⁹ **Gardner**, Howard. "Mentes creativas". Editorial Paidós. Barcelona, España, 1995. Páginas 102 y 103

a) **Fluidez:** es decir la habilidad para generar muchas ideas en un tiempo limitado. Es un rasgo de cantidad y de velocidad: producción de ideas, imágenes, palabras, etc. con gran soltura.

b) **Flexibilidad:** Es decir tener facilidad para abordar un mismo problema o un mismo estímulo de diferentes maneras, las categorías que manejan son esencialmente plurivalentes y no se limitan a un sólo punto de vista o modo de resolver una situación. Es opuesta a la rigidez y es una capacidad de discriminación de diferencias, estructuras. Se trata del pensamiento holístico, elástico y ágil.

c) **Originalidad:** Es el estilo personal en el pensar y en el hacer; reacciones y respuestas imprevistas, poco comunes e ingeniosas.

d) **Elaboración:** Se expresa en la sensibilidad a los problemas, observación de lo incompleto, identificación de pequeños detalles y reconfiguración de las cosas. Es la capacidad para iniciar, desarrollar y concluir en la realización; a partir de un objeto, situación o idea, el sujeto es capaz de ir más allá, de ampliar, de profundizar, de aportar. No basta con generar ideas, hace falta llegar a su realización.

Aunque la aptitud es importante, no basta para considerarse creativo, es siempre necesaria una actitud favorable, en un sentido más amplio, el desarrollo o atrofiamiento de ésta cualidad humana depende de toda la organización de la personalidad.

Para cultivar la facultad creativa, debemos procurar modificar nuestra actitud para ser más:

a) **Perceptivo:** es decir mostrar gran sensibilidad al captar las cosas de forma "abierta", superando los cánones establecidos, ser capaz de percibir y esperar, dejar la expectación abierta.

b) **Curioso:** Esta actitud va unida a la flexibilidad mental, es la capacidad de admirarse y de extrañarse ante la propia comprensión de los fenómenos. Es el deseo de saber más, lo que lo lleva a reformularse las preguntas para penetrar más a fondo en las cosas y dominarlas mejor.

c) **Poseer una variedad de intereses:** Es decir, sentirse atraído por múltiples objetivos, actividades, ideas, teorías, etc. Relacionan sus intereses enriqueciendo su imaginación y su capacidad de comunicar.

d) Empático⁶⁰: Es una manera de percibir a los demás en las situaciones afectivas vividas por ellos. Es un medio seguro para entablar rápidamente relaciones afectivas, para comprender, y responder.

e) Sensible: Tanto estética como emocionalmente. En éste sentido la sensibilidad se manifiesta en su entrega a la actividad por sí misma, indiferente a su utilidad inmediata.

f) Tener un sentido lúdico, capaz de gozar profunda y gratuitamente.

El desarrollo de la capacidad creativa implica el ejercicio cotidiano de los rasgos, valores y aptitudes que la conforman, el desarrollo de la habilidad creativa contribuirá en gran medida a que el proceso creativo llevado al cabo por el artista trascienda los límites y sea realmente propositivo y de calidad.

Principales obstáculos.

El hombre posee en sí, potencialmente, la energía psíquica necesaria para llevar una vida creativa; el artista entonces, encuentra en su lenguaje el medio para que fluya ésta de manera natural, sin embargo existen algunos obstáculos que impiden a muchos alcanzar ese potencial. Liberarse de éstos obstáculos significa superar temores e inhibiciones, encontrando la valentía y la fuerza necesarias para observar e ignorar los juicios de valor, ya sean internos o externos que nos bloquean y dañan.

Aunque todos somos potencialmente creativos, la creatividad es un rasgo que en algunas personas se manifiesta más que en otras; es en definitiva, una facultad que unos han sabido educar y otros han dejado atrofiar. Para que la creatividad pueda ser desarrollada de manera óptima por un individuo, se debe tener en cuenta que esta capacidad esta condicionada por la dinámica que la rodea, los factores *físicos, cognoscitivos y afectivos negativos*⁶¹ pueden obstaculizar o detener por completo el desenvolvimiento de la creatividad.

Cuando hablo de los factores de orden *físico* que no nos permiten desarrollar de forma ideal la creatividad, me refiero particularmente al medio ambiente. Un medio monótono, súper tranquilo, estático, puede ser tan enemigo de la creatividad como un medio inestable, tempestuoso, acelerado, caótico. En el primer caso la pobreza de estímulos puede originar reacciones pobres, rutinarias, perezosas y estereotipadas. En el segundo

⁶⁰ Noción introducida a la psicología por Carl Rogers.

⁶¹ Otros autores como Sabag o Betancourt clasifican los bloqueos como: preceptuales, culturales y emocionales.

caso, el diluvio abigarrado de estímulos te puede llevar a una congestión. Hablando de los obstáculos de orden cognoscitivo, nos encontramos que un ambiente prejuicioso y dogmático, tradicionalista o plagado de burocratismo, genera o condiciona actitudes rutinarias, frías, impersonales y apáticas.

Otros estímulos que obstaculizan la creatividad, son los de orden *afectivo*, entre los cuales podemos mencionar:

- La inseguridad, el miedo a equivocarse, el temor al ridículo y al fracaso...
- Límites auto impuestos, la convicción gratuita y arbitraria de que "yo no soy creativo"...
- Sentimientos vagos de culpa...
- Hastío en el trabajo, la creatividad es como una prolongación del juego, cuando el trabajo pierde su sentido de juego, no queda más que la esclavitud, la opresión y la apatía...

Para romper las barreras y los bloqueos es indispensable reflexionar sobre ellos y cuestionarlos, con lo cual se logra una liberación interior y una expansión de la conciencia. De acuerdo con Eduardo de Bono, el entrenamiento en creatividad tiene que ver con: voluntad, habilidad y método⁶² así que la superación de esos obstáculos y cualquiera otro que se nos presente depende del interés que pongamos en ello, pues nos queda claro que el desarrollo de la capacidad creativa implica el ejercicio cotidiano de los rasgos, valores y aptitudes que la conforman, a través de técnicas y herramientas específicas, llevadas al cabo sistemáticamente en un ambiente propio y agradable.

2.2.2 La elaboración de la obra

El proceso de elaboración de la obra, es en donde la creatividad se pone a prueba, es un proceso que normalmente se desarrolla dentro de un lapso de tiempo más largo que los demás que conforman el proceso creativo artístico.

Es en donde con más frecuencia nos enfrentamos a los bloqueos y conflictos, donde se descarga el inconsciente con todo su antagonismo, nos interrumpe y golpea con los deseos, nos dispersa, aunque otras veces nos da la solución frente a los problemas. Es el proceso dentro del proceso creativo artístico, en que la conciencia juega su papel estratégico, para darle secuencia a todas las acciones, sirviendo como puente entre las diferentes tareas, permitiéndonos trazar los caminos, redefiniendo las

⁶² De Bono, Eduardo. "Serious creativity". Harper Business. USA. 1992. Página 14.

alternativas de solución que den el mejor fin al objeto terminado, y lo vinculen racionalmente con su origen y su finalidad. El proceso de elaboración de la obra, para muchos artistas, es como una especie de catarsis de los anhelos frustrados, una manera de desprenderse de todas esas sensaciones que a diario se viven, que aman u odian. Esta catarsis es una forma de mirar hacia adentro.

Es frecuente que en este proceso el artista recurra a la imaginación consciente para alimentar a la sensibilidad y estimular los aspectos abstractos y lógicos, para proyectar las ideas-imágenes, que perfilen a las formas, estructura, color y composición de la obra plástica a elaborar. El artista está constantemente pensando, analizando e imaginando hacia donde ir desarrollando la obra, así como buscando soluciones a los diversos problemas que se van presentando. Todas estas acciones son fenómenos que se van acumulando y originan impulsos para que brote la espontaneidad, para que esta última irrumpa con ideas, imágenes como recursos plásticos, que sirven como partida para proyectar otra obra. Los artistas crecen y maduran a través de la adquisición del conocimiento, que articulado con las vivencias de la actividad artística, bajo los principios de la interdisciplinariedad de las artes, le permiten incursionar en otras perspectivas, teniendo oportunidad de interrelacionar diversas variables del conocimiento y la vida en función del propio desarrollo. Por eso en la educación artística es de suma importancia buscar nuevas formas para que los estudiantes a través de las actividades de extrapolación en la experimentación con los materiales, así como con el análisis sobre otros aspectos del conocimiento, vayan escudriñando en la memoria vivencial y emocional, para ir desarrollando su personalidad creativa y su maduración como artistas.

El auto-reconocimiento, y el apoyo que se realice en la investigación orientada a situar la obra en el contexto cotidiano, produce el enriquecimiento vivencial-cognitivo que ayuda al desarrollo del concepto que el artista quiere evidenciar en la obra, propiciando con esto que el individuo llegue a una comprensión más clara de su propia identidad. De ahí que sea tan importante en la actualidad apoyar el desarrollo del proceso creativo artístico-plástico complementándolo con la investigación, con la adquisición de nuevos conocimientos y nociones de diversos campos del conocimiento, para contar con vías alternativas del desarrollo del arte a nivel global y desarrollar ideas y criterios para la concepción y elaboración de la obra, de la propuesta estética o de la educación artística; porque es bien sabido que el desarrollo intelectual también alimenta la creatividad artística cuando logramos articularla como elemento que de sustento a la obra, coadyuvando en su transformación.

1.- EL MÉTODO DE TRABAJO DEL ARTISTA PLÁSTICO

Son muy diversas las posibilidades de crear un método de trabajo; para cada artista son infinitas, depende de muchos factores, situaciones, vivencias, criterios y/o personalidad, materiales, recursos en fin. Depende de como se organicen y combinen las diferentes etapas en el proceso; de que elementos o factores son seleccionados o suprimidos en éste, el método entonces, siempre ira variando. Con esto no debe entenderse que la metodología ha de quedar al puro arbitrio de las circunstancias, como he sostenido a lo largo de este estudio, la disciplina, la práctica constante, el estudio y la experimentación son factores clave para desarrollar obras plásticas de calidad.

El método de trabajo del artista plástico, va directamente ligado a la forma como se lleva a cabo el proceso creativo artístico-plástico, y depende de múltiples variables, pero se reconocen ciertos momentos importantes como:

El trabajo del artista plástico.

-El boceto (que puede ser físico o en la imaginación).

-La elección de materiales (y la experimentación previa con ellos).

-La construcción (en el plano bi o tridimensional).

-La evaluación o presentación de la obra terminada.

-La autocrítica.

Durante estos momentos se realizan procesos simultáneos en los que se generan conocimientos nuevos y experiencias que servirán de ejemplo y plataforma en la producción de las obras que le sigan. También es de suma importancia entender que el artista se forma a través de estos procesos, cada obra representa parte de un mega proceso creativo artístico-plástico en el que el resultado no es la obra sino el conjunto de éstas, la historia de vida creativa del artista, por ello otro de los momentos importantes en el método de trabajo es la forma de conservar y presentar las obras que definen el proceso del artista.⁶³

Se es creativo, donde se puede ser creativo, una aparente obviedad que por serlo se descuida. Las formas de enfrentar las diferencias individuales y

⁶³ **Bernard**, Denvir y Howard Gray. "Making art pay" Pahidon. Nueva York, U.S.A. 1995.
Páginas 7-23.

las necesidades personales deben ser tomadas en cuenta al momento de implementar estrategias de desarrollo de la creatividad, poniendo énfasis en las áreas fuertes o en las habilidades naturales de las personas. En ocasiones los aspectos físicos disminuidos en el individuo, condicionan el desarrollo de la obra en el proceso creativo artístico-plástico; esas capacidades físicas alteradas interfieren en la elaboración de la obra, no obstante, ésta condición no debe considerarse negativa, simplemente es preciso asumir que los resultados serán diferentes. Esto es de suma importancia cuando hablamos de desarrollar métodos de estimulación artística creativa pues hay que tomar en cuenta los aspectos físicos y materiales que intervienen en el proceso, para conocerlos y determinar la mejor manera de manipularlos.

Entre los aspectos materiales que se reconocen, están por ejemplo, las habilidades y capacidades físicas de los individuos, el espacio adecuado para trabajar, el conocimiento de la teoría, el acceso y uso de los materiales adecuados, así como las circunstancias externas (situación económica y social). Existen también factores que impiden desde fuera el óptimo resultado del proceso creativo, los medios materiales que usamos tienen características propias que si desconocemos o no controlamos, pueden transformar el resultado en algo que no deseamos.

El conocimiento de los materiales y sus propiedades, así como los factores físicos que intervienen en la producción, permite que se llegue sin tropiezos desafortunados al resultado que buscamos; aunque bien dicen que en la experimentación plástica la mayoría de los accidentes son afortunados.

El medio es parte decisiva del mensaje estético, las manos obedecen a las aptitudes y actitudes que el artista debe dominar con el fin de lograr sin tropiezos lo deseado. Como nos dice Juan Acha "*el artista no hace lo que quiere sino lo que puede, pero también hace lo que la materia prima le permite.*"⁶⁴

En diversas etapas del proceso creativo, el artista participa alternadamente con la razón y la imaginación consciente buscando los elementos y materiales más dúctiles para producir los efectos que consoliden la obra. A veces se consigue detectar de inmediato los elementos que hagan ostensible la plasticidad de la obra de acuerdo a las imágenes a representar. Esa evidenciación se logra después de cierto tiempo de trabajo mentalmente programado. En esto radica la conveniencia de transcribir a papel; la ventaja de realizar bocetos y de escribir, es entonces que la intención se acopla al proceso. La sensibilidad, la

⁶⁴ **Acha**, Juan. "Introducción a la creatividad artística". Editorial Trillas. Primera reimpresión. México, D.F. 2002. Página 200

imaginación y la experiencia se cristalizan en la conciencia. Al realizar este ejercicio con frecuencia se propicia el desarrollo creativo.

La elaboración de la obra depende así mismo de los recursos con los que el artista cuenta para su elaboración y la idea preconcebida de la obra se condiciona a estos.

La autocrítica es parte del proceso para la elaboración de la obra, pues se considera ésta es la respuesta que el artista busca para su crecimiento personal y para detonar nuevamente el proceso creativo.

La autocrítica se ocupa de comparar:

- La obra con otras similares del pasado y del presente, incluyendo las suyas.
- La realidad de su trabajo ante la respuesta del espectador crítico.
- El resultado obtenido con sus propios ideales creativos.

*"La verdadera autocrítica - la de la maduración- enfrenta a la obra terminada y es decisiva en toda producción de bienes culturales."*⁶⁵

2.- LA REALIDAD EXTERNA Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO CREATIVO ARTÍSTICO PLÁSTICO.

El peso de la cultura es muy importante, en el proceso creativo de cualquier artista, porque el artista se expresa con la emoción, ésta emoción viene proyectando un sustrato de su cultura, de sus ideales, de sus deseos y angustias, debido a que el sujeto en ese instante, en ese estado emocional, se expresa tal como es, ahí es cuando refleja su verdadera personalidad, en el desborde de la emoción.

El proceso creativo artístico-plástico se retroalimenta de experiencias, de realidades, que al irse acumulando, interactuando en la memoria y en la sensibilidad, van generando nuevas ideas, criterios e imágenes que integran y enriquecen a su vez la capacidad creativa.

La realidad externa nos golpea para que veamos, asimilemos a la experiencia, reflexionando sobre la situación actual, haciéndonos tomar conciencia y asumiendo nuevas decisiones, que nos lancen hacia una nueva fase en el desarrollo del proceso creativo. Cuestión lógica, porque la realidad externa con su carga objetiva nos ubica, cuando nos presenta la situación real en que estamos inmersos ante nuestra búsqueda, nuestros deseos y creatividad. Hasta transitar por las vivencias necesarias y assimilarlas en la experiencia, podremos visualizarlas integralmente para

⁶⁵ *Ibidem.* Página 175.

analizarlas y reflexionar con vías a la toma de decisiones. Esta experiencia es un fenómeno necesario, clave para activar el proceso creativo.

La influencia del contexto histórico en el que el proceso creativo se lleva a cabo, transforma al individuo desde dentro, condicionando los estímulos, la percepción, los ideales, la capacidad imaginativa, misma que esta siendo gravemente atrofiada por un uso inadecuado de los recursos tecnológicos, todo lo cual se refleja en el tema abordado, en los materiales elegidos y la forma de presentarlos, en la directriz que propone una corriente o en el estilo que define y significa nuestra propia tentativa plástica.

3.- EL CONCEPTO BAJO EL OBJETO ARTÍSTICO-PLÁSTICO.

*"El concepto bajo el objeto artístico creado es aquello que determina a la obra y la provee de sentido y autenticidad mas allá de su contenido particular, ligándola con otras obras, con su autor y su contexto."*⁶⁶

Normalmente son las cuestiones internas y personales las que están impulsando el desarrollo del concepto artístico en la obra, y posteriormente de sus manifestaciones. Cuando tomamos conciencia de las pautas sugeridas, comenzamos a buscar la aportación de otros elementos que ayuden a seguir desarrollando al concepto, aunque a veces, precisamos la intervención del preconscious para profundizar en la reflexión.

El estudiante de artes plásticas se encuentra en la constante búsqueda del concepto; trabaja en él, conjugando las variables plásticas y teóricas que le permitan articular los contenidos, mediante la re-significación y la asociación.

Cuando como estudiante no se tiene bien definido el concepto artístico, hay que luchar mucho con la experimentación para ir seleccionando las formas o rasgos que se identifican con los criterios y valores de la personalidad. Es necesario estructurar poco a poco armando o estructurando una idea que vaya perfilando un concepto o propuesta artística propia.

Los jóvenes artistas y los estudiantes normalmente se confunden al buscar desarrollar un concepto, a veces se piensa que con seleccionar un tema basta, olvidando que hay que profundizar, conocer, palpar, relacionar, detectar ángulos y especificidades del tema para entonces tratar de definir una idea. No consiste sólo en detectar una forma o un signo, sino

⁶⁶ **Chungtar**, Chong. "Consideraciones sobre la interrelación de las artes en función de la educación artística".CNCA. México. 1998. Página 144.

desarrollarlo dentro de una idea que proyecte un contenido a través de la expresión plástica.

Ahora bien, cuando ya se tiene un concepto definido, y se tienen muy presentes los rasgos característicos que los conforman, se debe contar con cimientos teórico-prácticos para continuar sin perder la flexibilidad; para utilizar la capacidad creativa en una la continua búsqueda, que posibilite la incorporación de nuevos elementos tanto en el método de trabajo como en la materialización del concepto, sin que por ello desaparezcan los aspectos principales que los diferencian.

Sin embargo, pueden presentarse bloqueos que nos atan, los mismos que debemos romper, aunque sea violando los límites del propio concepto, encaminando la obra y el trabajo del artista hacia nuevos horizontes. Si a esta acción, la apoyamos con ejercicios y experiencias logradas a través de motivaciones con el juego didáctico basado en la interdisciplinariedad de los procesos creativos artísticos, estaríamos proporcionando un panorama más amplio y enriquecedor.

"El proceso creativo artístico-plástico no es solo una actividad manual, sino es también acción de la imaginación teórica-abstracta del pensamiento, de las ideas, del campo de la experiencia y de la razón, convirtiéndola en una actividad procesada en los dos hemisferios del cerebro. Dejando con esto claro que es físicamente posible que el cerebro se nutra de otras variables del conocimiento para enriquecer la experiencia y hacer posible una verdadera interdisciplinariedad en el arte".⁶⁷

Estas conexiones enriquecen el producto final ramificando el proceso creativo, dando sustento a las formas de expresión, dotándolas de amplias expectativas de significación y trascendencia en no uno, sino varios sistemas interpretativos. El proceso creativo artístico-plástico en suma, representa en sí mismo una estrategia de expresión del conocimiento, mediante la evocación y el desencadenamiento de imágenes.

2.2.3 El desarrollo integral.

El desarrollo integral como los anteriores se define como un proceso en sí. El "hacer ver" en cada persona su condición humana como hecho ontológico⁶⁸, es de suma importancia por su carácter trascendente en el

⁶⁷ *Ibidem.* Página 146.

⁶⁸ ADEUSA Inc. "Proyecto de crecimiento y desarrollo integral del ser humano." Compilación de escritos acerca de la condición humana como hecho ontológico. Varios autores. Graphics 2C. Inc. New Cork, USA. 2000

necesario crecimiento de un individuo como artista; ya que el arte participa en la formación integral del ser humano.

El hombre posee, el más vasto potencial para crecer y desarrollarse física, psicológica, social y espiritualmente. Este potencial interno lo convierte en persona consciente, dueña y responsable de su acción y de su salud interior, ya que es evidente que en su proceso evolutivo físico y mental, crece, y pasa varias etapas buscando su propia identidad, conociéndose y conociendo su entorno. Aunado a este crecimiento físico y al enriquecimiento del conocimiento, se encuentra el crecimiento interno, el que lo hace mejor persona, mejor ser humano, a través del autoconocimiento, de la reflexión, del cultivo de valores, del ejercicio de la sensibilidad, de la pasión mesurada, de la coexistencia con los demás y con el planeta.

A consecuencia del proceso creativo artístico-plástico es posible debemos procurar el crecimiento y desarrollo integral del ser humano a partir de diversas metodologías ligadas a la formación humanística, filosófica y en definitiva ontológica. Sin embargo, la ontología que parte de la metafísica del "ser", se vincula con el resto de los procesos anteriores como ya he mencionado, pues se pretende actuar en la formación artística como vehículo portador de las actitudes y valores que procuren el desarrollo integral del individuo, posibilitando así el cultivo de la personalidad, la conciencia, así como el crecimiento y realización personal.

Al favorecer la capacidad de desarrollo como persona debe tenerse la oportunidad de aprender a ser "humano", con la participación de lo artístico. Todo lo relacionado con el ser humano debe ser tratado con cuidado; cualquier interferencia mal calculada hiere la sensibilidad y en consecuencia trastorna o bloquea la capacidad creativa, por tanto la susceptibilidad y los valores han de ser tratados con especial atención y cuidado.

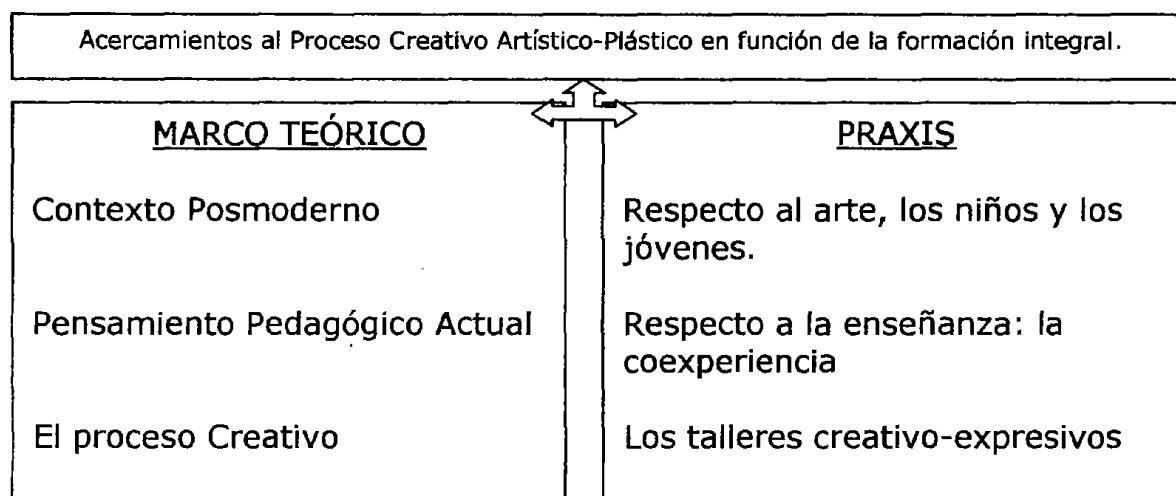
Es importante resaltar dentro del proceso creativo el que ha de desarrollarse en equilibrio la capacidad de "*concebir*" de manera creativa, la capacidad de "*hacer*", y por supuesto, no olvidar la capacidad de "*ser*". Solo mediante el ejercicio continuo y prolongado de éstas acciones podemos centrar nuestra atención en comunicar lo verdaderamente propio, haciendo de la expresividad artística una forma de comunicación interna-externa, de verdadera re-presentación de la realidad propia. Hoy mas que nunca se hace oportuno el realizar un balance entre los códigos de transmisión visual, la poética del arte y la necesidad de reencontrar los valores estéticos, artísticos, sensibles y espirituales, pues sabemos que el arte forma parte de la cultura y del saber de cada época, y el nuestro es un tiempo que exige sin duda un tratamiento más humanizado y más humanizante.

CAPÍTULO III. EL PROCESO CREATIVO ARTÍSTICO-PLÁSTICO EN FUNCIÓN DE LA FORMACIÓN INTEGRAL

3.1 Antecedentes y Criterios

Este capítulo representa la parte culminante de la tesis, la parte práctica, donde los conocimientos expuestos en el capítulo anterior se concretan en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje. A través de estos acercamientos al proceso creativo artístico-plástico, hemos podido dar forma al panorama que nos servirá de base para crear las estrategias y los objetivos de los talleres que nos permitirán realizar una evaluación consistente sobre la práctica, donde a partir del reconocimiento de las principales etapas del proceso y las características que hacen a un individuo creativo, se implementarán estrategias que basadas en los objetivos generados nos permitan activar el proceso creativo y potencializar el desarrollo integral.

Para mostrar de una manera mas clara la articulación de la teoría y a práctica que a continuación se desarrollará cabe aclarar que ésta se presenta a modo de proyección académica o planeación de los talleres denominados "*Talleres creativo-expresivos*".

La enseñanza de las artes plásticas no se limita a la muestra de técnicas y la experimentación con materiales, va más allá buscando incorporar otras variables del conocimiento que potencialicen el aprendizaje e impulsen al artista a ofrecer soluciones novedosas a problemas concretos. Uno de los intereses principales de esta tesis es incorporar métodos psicológicos y pedagógicos a la enseñanza artística para desarrollar la capacidad creativa en los individuos. Es así como surge la idea de diseñar un taller de experimentación a partir de la implementación de estos métodos, inspirado en varios programas de educación activa (creativa) que funcionan desde hace varios años en España, Inglaterra y en proyectos especiales en

Estados Unidos y México. Los métodos y las características de la enseñanza varían según el contexto geográfico y cultural, según los intereses particulares del grupo al que está dirigido, según la edad de quienes participan, etcétera; y para aclarar el panorama cabe acotar lo que en incisos posteriores se detallará.

3.1.1 Conceptos respecto al arte, los niños y los jóvenes.

*"Muchas de las impresiones que tienen los niños respecto del arte parecen ser una parte natural del desarrollo cognitivo. Aun sin dedicarse al estudio de las artes el niño aprenderá, con el tiempo, que una pintura no es literalmente el objeto que representa. Y a su debido momento los niños también van a aprender que hay una diferencia entre el empleo mecánico de un pincel y la pintura."*⁶⁹ Pero lamentablemente dentro del medio educativo en el que nuestros niños se desenvuelven, rara vez se enfrentan con planteamientos de éste tipo, y un alto porcentaje entre ellos no adquiere ni las formas básicas de comprensión artística.

No permitirles estos acercamientos al arte significa defraudarlos o algo así, porque en efecto, si dejamos a los niños y jóvenes solos para que aprendan por sí mismos a comprender el arte, es muy posible que todo el campo artístico permanezca para ellos tan distante como las palabras de una lengua muerta. Hay que enseñarlos a ver el mundo desde nuevos puntos de vista, a decir palabras con el corazón, a trabajar con la inteligencia y la sensibilidad.

La educación artística varía en sus objetivos de acuerdo a las necesidades y capacidades cognitivas que son distintas según la edad de los alumnos. Una vida entera de experiencias, capacitación y dedicación separa al niño pequeño, "cuyas dotes lo controlan" -según las palabras de André Malraux- del artista, adulto conciente "que controla sus dotes". Debemos entonces tomar conciencia que dentro de la enseñanza de las artes plásticas existen diferentes prioridades pedagógicas, que separan al niño que desea conocer y conocerse a través de la expresión plástica, del adulto que con madurez elige conscientemente las artes plásticas como lenguaje propio, para comunicar, para expresarse, para evidenciar su interior. Comparando el proceso del artista con aquel del niño, podemos advertir que la diferencia reside esencialmente en la propuesta y el esquema afectivo que deriva de ella. El artista visual encara las artes plásticas para resolver problemas y permitir la concreción de su pensamiento, de su visión del mundo en el arte; mientras que el niño practica las artes plásticas como parte de su educación integral y buscando así mismo con ello su desenvolvimiento futuro. En la perspectiva del artista puede plantearse de manera consciente

⁶⁹ Gardner, Howard. "Arte, mente y cerebro" Editorial Paidós. Barcelona, España. 1987. Página 20.

una proyección universal en tanto que en el niño la búsqueda esta acotada de acuerdo a su desarrollo fisiológico e intelectual, en una vía de intereses básicamente individuales. Siempre será el deseo *universal* para el artista y el *personal* para el niño.⁷⁰ Podemos reconocer en los niños pequeños una gran habilidad creativa, que se sustenta básicamente en la falta de temores a la crítica y en la casi ausencia de prejuicios en su interpretación. En este tenor las artes plásticas sirven para que el niño desarrolle su parte afectiva, sus habilidades y destrezas, así como para que desarrolle una representación de su entorno inmediato, mientras que para el artista, poseedor de conceptos y planteamientos más profundos, se convierte en un lenguaje que traduce su interior. Es importante reflexionar acerca de ello y favorecer en los pequeños el crecimiento afectivo y la adquisición de conocimientos significativos para que sea capaz de desarrollarse integralmente sin perder su capacidad creativa y su sensibilidad.

De acuerdo con Piaget, para una adecuada orientación pedagógica es importante situar al niño en su estadio de desarrollo, es decir tomar en cuenta el estado de madurez que ha adquirido en su psicomotricidad, sus habilidades, su capacidad de razonamiento y sus habilidades y capacidades de aprendizaje. Esta madurez generalmente va muy ligada a la edad cronológica de los pequeños, aunque no depende únicamente de ella, por lo que la edad se considera un factor relacional.

Vigotski por su parte, nos hace notar que el niño pequeño no le da un nombre al objeto desconocido que percibe. Utiliza procesos mentales muy diferentes de los de un adolescente que domina el lenguaje y así, a través de etiquetas verbales, puede analizar de entrada, la información. Un niño concluye con base en su experiencia personal, mientras que un adolescente mediatiza todo por medio de las normas de la experiencia social; el niño piensa para recordar y, en cambio, el adolescente recuerda para pensar, es decir, hay cambios radicales en los procesos mentales. Por tanto hay transformaciones estructurales en estos procesos que deben tomarse en cuenta para estructurar adecuadamente la experiencia y la proyección didáctica del aprendizaje.

En esta tesis hemos hablado de que en la parte experimental se implementarían talleres para alumnos de distintas edades, por eso en adelante para dejar sentadas las bases sobre las cuales se construye la orientación pedagógica de los talleres de acuerdo al grupo o grupos al que serán dirigidos, trataré de exponer sus características primordiales, basándome principalmente en las observaciones que H. Gardner hizo sobre ello.

⁷⁰ "Las Artes Plásticas. Contenidos, Vicisitudes y Finalidades". Formación para los docentes. Compendio realizado bajo la dirección de Daniel Lagoutte. Edición original Armand Colin-Mason París, 1997. Página 10.

Exhibición de trabajos del Taller de preescolar.

1.- La educación artística en preescolar y primaria.

Los pequeños en edad preescolar generalmente irradian habilidad creativa, el garabato, el descubrimiento y manipulación del gesto, la capacidad de asombro y el descubrimiento del lenguaje hacen de ellos un fecundo campo de quehaceres creativos.

En el periodo que va de los dos a los siete años el niño llega a conocer y a dominar los diversos símbolos presentes en su cultura. Además de conocer su entorno, puede captar y comunicar su conocimiento de las cosas y las personas. A ésta edad virtualmente todos los niños dominan casi sin dificultad el lenguaje (o los lenguajes) de su medio.⁷¹

Los pequeños además de conservar aún su capacidad creativa tienen herramientas para comunicarla, si les permitiéramos expresarse sin exigir respuestas correctas, el enriquecimiento cognitivo en clase sería significativo en todas sus formas. Los pequeños van creciendo y van adquiriendo bastante más conciencia de los estándares de la cultura y ya no producen obras enteramente egocéntricas, se inicia entonces el logro de un "proyecto inicial" de habilidad artística.

⁷¹ Gardner, Howard. "Arte, mente y cerebro". Editorial Paidós. Barcelona, España, 1987. Página 108.

Conforme los niños van adquiriendo las habilidades intelectuales que el sistema educativo les provee, muchas veces se desequilibra el aprendizaje, dejando de lado el enriquecimiento de la sensibilidad. Son capaces de memorizar y responder lo que se espera que respondan sin encontrar verdaderamente una respuesta significativa.

Es importante hacer notar que dentro de este periodo hay una etapa notable, que se conoce como *literal*, en donde los niños de entre cuarto y sexto grado, entran en una especie de crisis creativa pues, comprenden, proyectan y juzgan, pero todavía no han adquirido las habilidades manuales y la técnica suficiente para lograr que su trabajo se vea como quieren, y entonces viene la frustración y el temor a la burla. En virtud de lo anterior se hace indispensable procurar un ambiente de seguridad psicológica y libre experimentación, así como de respeto, para lograr transitar esta etapa sin sufrir las consecuencias que bloquean e impiden nuestro crecimiento y desarrollo creativo.

Es por eso que la prioridad en la orientación pedagógica del taller va encaminada a conservar la capacidad creativa, a desarrollar y enriquecer la sensibilidad, y procurar la adquisición de conocimientos significativos sobre sí mismos y sobre su entorno así como al ejercicio de habilidades mentales y manuales, que les permitan expresarse libremente.

El Taller se realiza también con jóvenes de secundaria.

2.- La educación artística en secundaria.

Al trabajar en el área de la educación artística, no hay satisfacción más grande que ser contradicho o retado, y para los adolescentes esto es casi una habilidad, no sólo en lo correspondiente a esta área, sino en todo lo correspondiente a esta etapa psicofisiológica del ser humano.

La adolescencia suele iniciar entre los 12 y 15 años de edad y se caracteriza por un brote brusco de la actividad fisiológica y endócrina en el cuerpo, lo que provoca una intensificación renovada de la libido. En ese momento el adolescente pasa por las fases del desarrollo sexual por segunda vez, aunque de forma mucho más rápida, razón por la cual no es raro que resurjan los instintos bucales, anales y fállicos. Lo que conlleva a una serie de conflictos con los padres, como en la etapa edípica, y en general con la sociedad. La adolescencia llega a su fin entre los 16 y 18 años – en algunos casos más – cuando los cambios hormonales se estabilizan y se ha llegado a la madurez sexual, también se puede observar en ellos la estructura del carácter.

En la secundaria, constantemente el adolescente es colocado entre las presiones de tener logros académicos, sociales, económicos y sus deseos personales, lo que le ocasiona que se rebele en contra de lo que es en su propio bienestar. Además de los cambios biológicos mencionados y del sentimiento de rebeldía, hay en la persona cambios significativos que dejan al descubierto la sensibilidad que evidencia el ser vulnerable, esto nos permite que a través de ejercicios expresivos, nos sean compartidos los secretos más íntimos de una nueva generación. Este conocimiento aplicado

a una serie de ejercicios programados, permitirá allanar un campo fecundo en el que se pueda sembrar y esperar frutos...

Durante esta etapa de su desarrollo los chicos manifiestan un gradual avance en su capacidad de comprender y responder a las obras creadas por otros, y poco a poco muestran signos de sensibilidad ante las cualidades más significativas de las artes: el estilo, la expresividad, el equilibrio o la composición. En esta época es cuando los gustos se diversifican.⁷² Esto se convierte en una de las herramientas esenciales en la educación artística dirigida a los chicos en este grupo, pues no se puede recrear lo que no se conoce, no se puede demostrar lo que no se cree, no se puede producir un objeto de carácter y esencia artística, si se desconocen los mecanismos, y no se tiene la experiencia previa de coexistir con el arte.

⁷² **Gardner**, Howard. "Arte, mente y cerebro". Editorial Paidós. Barcelona, España, 1987. Página 109.

Jóvenes estudiantes del nivel universitario.

3.- La educación artística universitaria

He querido mencionar la educación artística universitaria, pues si bien no hay un grupo experimental como tal dentro de la parte práctica de este proyecto que nos vincule a ella, lo está de manera directa, pues este proyecto de tesis es precisamente el resultado de los estudios universitarios que he realizado dentro de la Licenciatura en Artes Visuales que imparte la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En virtud de la perspectiva que como estudiante he podido decantar a través de mi devenir universitario, es posible pensar que el estudiante de artes plásticas tiene conocimiento de las normas y convenciones sociales adoptadas por otros en cuanto a las soluciones plásticas dadas a una tentativa sensible. No obstante, muestra su creatividad siendo capaz de trascender intencionalmente lo establecido en función del quehacer artístico.⁷³

Y es que durante las diversas etapas de desarrollo de un individuo, las características por las cuales aprendemos van directamente relacionadas a la forma como nos enseñan y a la capacidad cognitiva de nuestra edad. Así, en la etapa adulta, elegimos qué es lo que queremos aprender, y de qué manera lo haremos. Los elementos para profesionalizarnos en algo, nos los proporciona de manera importante la Universidad, pero depende de nosotros y de la forma como hemos sido educados a lo largo de nuestra vida, como serán aprovechados.

⁷³ *Ibidem.* Página 110.

La experimentación y los acercamientos al proceso creativo han tenido significativa influencia en mi producción, lo mismo que los conocimientos que la Universidad me ha proporcionado, y por tanto me he sentido comprometida a difundirlos para que estén al alcance de todo el que se interese en el tema.

Me he referido a la educación artística particularmente desde el punto de vista de la creatividad, con lo cual no intento afirmar que el educar la capacidad creativa de un individuo implica encontrar la veta de donde saldrán sólo y únicamente artistas. Al realizar esta tesis, uno de los objetivos principales ha sido la experimentación de los principios de la creatividad, resultado de los estudios que con este tenor, han realizado investigadores de diversas latitudes, concordando todos ellos en la relevancia que esto tiene por sus implicaciones en lo que a la conformación del pensamiento y su correspondiente concreción humana se refiere; por consiguiente la puesta en práctica se hará con fundamento en la interrelación de elementos o etapas del proceso creativo, basadas en grupos de alumnos interesados en las artes plásticas de distintas edades (preescolar 3-7 años, primaria 7-11 años y secundaria 13-15 años), así como en mi propio trabajo en el taller, desarrollando modos alternativos y eficientes que ayuden al artista plástico en formación a incrementar su habilidad creativa. Debido a esto, es que la parte culminante de la tesis intenta mostrar primordialmente la viabilidad en el desarrollo de la habilidad creativa, así como la búsqueda de medios y métodos que nos permitan ayudar a quienes tienen ya una inquietud artística, a encontrar la mejor forma de expresarla.

Retrato de un niño, por Giovanni Francesco Caroto siglo XVI.

Fotografía tomada en la exhibición del taller de preescolar. 2003

3.1.2 Respecto al desenvolvimiento y enseñanza: la coexperiencia.

La metodología de la enseñanza sobre la que se generan las premisas del taller, esta basada en el aprendizaje por *coexperiencia*. Esto quiere decir que el maestro tiene un papel más cercano que el del educador tradicional y que el medio, las herramientas y el ambiente grupal forman parte esencial dentro del proceso del aprendizaje. Lo que se aprende y cómo se aprende se da a través de la praxis, de la experiencia compartida. El saber en las artes plásticas no es un saber lineal, ni jerárquico, ni acumulativo. Está fundado en la experiencia: *primero hacer (savoir-faire)* ⁷⁴. El logro en la acción es primordial.

Para jugar con las experiencias, primero hay que adquirirlas, darles forma; experiencia es todo aquello que penetra en nosotros por medio de los sentidos, a través de ellos seguiremos aprendiendo durante toda nuestra vida. Así, se sabe que para que el aprendizaje sea significativo y resistente al olvido debe ser vivenciado a través de los sentidos.

El aprendizaje y la memoria son dos de los procesos cerebrales fundamentales mediante los cuales se desarrolla y establece la individualidad del cerebro humano. La memoria es una propiedad funcional de las redes de células cerebrales basada en la plasticidad de sus interconexiones. Casi todas las formas de actividad de estas redes dejan tras de sí algún trazo o huella persistente. Así la memoria es algo para lo cual está construido el cerebro, o mejor dicho gracias a la forma como está construido, tiene la capacidad funcional de memoria. ⁷⁵

Cabe agregar que hasta el siglo pasado predominó la noción de que existía un sistema único de memoria, pero con el desarrollo de la psicología cognitiva, ésta noción fue sustituida por una serie de memorias llamadas *icónicas*, a corto y largo plazo, que difieren en sus características temporales, es así que los estudios más recientes consideran que la memoria humana esta integrada por distintos subsistemas relativamente autónomos operados por diferentes áreas cerebrales. Se ha demostrado así mismo, la existencia de tres canales de percepción que funcionan al servicio de los sentidos: *el visual, el auditivo y el kinésico* ⁷⁶, los cuales proporcionan los elementos que han de servir para estructurar, evocar y posteriormente, consolidar la memoria.

⁷⁴ "Las Artes Plásticas. Contenidos, Vicisitudes y Finalidades". Formación para los docentes. Compendio realizado bajo la dirección de Daniel Lagoutte. Edición original Armand Colin-Mason París, 1997. Página 11.

⁷⁵ **Tapia**, Ricardo. "Las células de la mente" Editorial FCE. La ciencia para todos. 3ª edición. México, D.F. 2003. Capítulo V y VI. *et passim*.

⁷⁶ **Gilford**, J.P. "Creatividad y educación" Editorial. Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1978. Capítulo I. *et passim*.

- El canal de percepción **visual**, es el que a través de la recepción de los estímulos luminosos del ambiente nos permite apreciar aspectos tales como: color, forma, dimensión, movimiento y profundidad.
- El canal de percepción **auditivo**, es el que a través de los estímulos sonoros nos permite conocer y responder a estas vibraciones que llamamos comúnmente sonidos tales como: palabras, notas musicales, ritmos, o ruido.
- El canal de percepción **kinésico**, es el que a través de los estímulos recibidos por el cuerpo en su totalidad táctil y motriz, nos permite captar el exterior en sus dimensiones físicas, como espacialidad o lateralidad, y sus dimensiones táctiles, para comprender conceptos tales como calor, aspereza o suavidad.

Todos los seres humanos los poseemos, pero siempre uno de ellos es mas intenso que los otros dos, por esta razón cabe aclarar que mi propuesta metodológica contempla la globalidad de la persona, al ser total. Por medio de las técnicas, dinámicas y herramientas busco que los alumnos:

1.- Conozcan el mundo exterior: Es decir, la comunicación exterior, el contacto sensorial actual con los objetos y sucesos del presente.

2.- Descubran el mundo interior: Es decir, la comunicación interior, el contacto sensorial actual con sucesos internos del presente, lo que sentimos en el cuerpo, debajo de la piel, tensiones y emociones.

3.- Encuentren el mundo de la fantasía: Es decir, la comunicación inventada. Esto incluye toda actividad mental que abarca más allá de lo que transcurre en el presente. Todo lo que explica, interpreta, adivina y planifica el pensamiento, así como los recuerdos y la anticipación del futuro.

Dentro del contexto de la propuesta didáctica del taller podemos considerar dos panoramas distintos de desarrollo. Los pequeños en edad preescolar o en los primeros años de la primaria, requieren un tipo de intervención activa en la que el objetivo esencial es acompañar, y a la vez, guiar la expresión del niño proporcionándole las herramientas requeridas para lograr los efectos que desea, efectos que le abran nuevas posibilidades en lugar de cerrarlas, provocando las acciones y la búsqueda. Conforme el niño va desarrollándose, creciendo, tiene más preguntas que hacer y necesita más medios para tratar de responderlas, así que necesita también un conocimiento incipiente de los estándares y de la crítica, sin que éstos le sean impuestos.

No se puede considerar a un niño de siete años un artista, pues le hace falta como mínimo, un conocimiento adicional sobre el medio a emplear, una mayor comprensión de la cultura en la que vive, más flexibilidad en su

modo de concebir los objetos artísticos y una percepción mas profunda de la naturaleza humana, así como mayor destreza técnica, para poder conseguir los efectos deseados a través de un medio dado. Esa es entonces la pauta pedagógica que debemos seguir, al satisfacer estos objetivos a través de la guía y el ejemplo, más que la imposición, llevamos a los pequeños al siguiente paso. Llegar a familiarizarse con todas las potencialidades del medio y con las múltiples formas en que éste ha sido y puede ser empleado, así como satisfacer la curiosidad y conocer de manera mas profunda lo que nos rodea, posiblemente constituya la tarea fundamental de la educación artística formal en los niños.

Sin embargo, para la etapa de la adolescencia, lo más probable es que ya sea demasiado tarde como para iniciar un programa educativo que logre lo que podemos alcanzar a partir de la enseñanza temprana en contacto con el arte. Si el desarrollo natural de la creatividad y la sensibilidad artística aún no ha ejercido su efecto en esa etapa, resultará más difícil desarrollarla, pero con una estimulación programada podemos despertarla. Los bloqueos y las habilidades adormecidas por el sistema educativo, pueden superarse, aunque el trabajo se vuelve arduo. No obstante, es de esperar que al llegar a la adolescencia el niño ya haya adquirido suficiente destreza y conciencia crítica, así como numerosas ideas y sentimientos que desee expresar; entonces podrá continuar aprovechando, o descubriendo por sí mismo el medio artístico que le permita expresarse cómodamente. El papel del educador artístico se vuelve más personalizado y especializado, pues los intereses se han vuelto individuales, aunque el profesor continúa siendo ejemplo y acompañante en el proceso.

Por otro lado, es evidente que el aprendizaje de los conocimientos que se ofrecen en las escuelas debe rebasar la simple memorización y llegar a niveles más elevados en el proceso cognitivo; la aplicación de estrategias que desarrollen la creatividad es quizá una de las alternativas mas estudiadas y realistas para acercarse a ese objetivo. Ya bien lo señalaba Gilford, que desde antes de la década de los 50 se habían empezado a desarrollar en E.U.A., diversos centros de investigación sobre el pensamiento creativo; incluso mas recientemente existen ya diversos institutos dedicados a su estudio, aplicación y desarrollo, además de algunos colegios "creativos" que prueban algunas alternativas educativas en los niños. Otros autores como Piaget, Ausubel y Bruner, encuentran concordancia e interacción entre el aprendizaje como una forma de descubrir y construir el conocimiento con el proceso creativo, ya que a través de muchos años de investigaciones se sabe que el niño aprende por naturaleza de manera creativa, debido a su curiosidad natural y su deseo de investigar y probar todo cuanto lo rodea. Por otra parte, Glasser (1969) señala la importancia de que para lograr el aprendizaje adecuado de cualquier información (en especial la escolar), ésta debe ser relevante para quien la va a aprender (principio de relevancia del conocimiento), cosa que

en numerosas ocasiones no sucede y que de antemano queremos evitar al hacer el taller voluntario, pues está dirigido a quienes tienen inquietud artística.⁷⁷

Entonces, queda claro que además de formar individuos sensibles a las manifestaciones artísticas; críticos y analíticos observadores del medio que les rodea, capaces de pensar de manera creativa, estamos elevando la calidad académica, ejercitando las habilidades básicas de adquisición de conocimientos significativos. Es por eso que en este apartado resalto la importancia de reflexionar sobre la forma como enseñamos, tomando en cuenta los niveles de desarrollo, las necesidades y prioridades pedagógicas y sobre todo la ética del que está dispuesto a compartir lo que sabe y a reconocer lo que desconoce. Consecuentemente, una de las principales implicaciones pedagógicas del taller es: *acompañar la expresión de los niños y jóvenes, provocando las acciones que nos lleven a cumplir con los propósitos previstos.*

Es importante señalar que como parte de la estrategia y la metodología elegida para este propósito, se debe permitir la interconexión de todos los aspectos formales del arte en sus diferentes manifestaciones. La personalidad y la sensibilidad del alumno a nivel visual, auditivo y táctil tiene que desarrollarse al máximo para garantizar así la estructura de experimentación-expresión, aludida en los propósitos generales. Para lograr este fin hemos de recurrir a los aspectos que dan fundamento a las artes plásticas, para que influyan en su manera de ver y expresar el mundo, conduciéndolos con esto a una formación lo más integral posible.

El programa de enseñanza en el taller fue pensado, respetando el estadio de desarrollo de los alumnos y fue diseñado basándose en la premisa anterior, es decir en la *coexperiencia*. Responde a seis propósitos generales, que se presentan en un orden no jerarquizado ya que pueden presentarse de manera simultánea y/o consecutiva en el proceso del aprendizaje:

- Conformar una percepción sensorial y ejercitar la imaginación.
- Ejercitar la habilidad creativa.
- Apropiarse de los medios de acción sobre los materiales.
- Desarrollar la capacidad expresiva y la sensibilización.
- Describir y conocer el campo cultural y artístico multidisciplinario.
- Apreciar y evaluar el trabajo artístico.

⁷⁷ **Fustier**, Michel "Pedagogía de la creatividad" Editorial Gavila. Madrid, España. 1975.

Los supuestos anteriores no deben ser considerados como los contenidos a enseñar, sino los tipos de acciones a llevar a cabo en función del desarrollo de las conductas creativas, de acuerdo a las aptitudes, capacidades y necesidades de cada nivel. Cabe señalar entonces que, además de estos propósitos generales existen prioridades y necesidades específicas según el grupo al que estará dirigido.

Algunos propósitos específicos por nivel:

▪ **Preescolar**

- Prioridad a las actividades senso-motrices.
- Dominio progresivo del gesto y la representación.
- Comienzo de la narración en imágenes.
- Distinción entre dibujo y escritura.
- Realización de trabajos plásticos a partir de imágenes primordiales.
- Confrontación directa con los materiales y las formas (intentar).

▪ **Primaria**

- Además de lo anterior, la prioridad se mueve hacia la explotación de los recursos de lo visual y lo sensible.
- El juego dirigido como medio de transformación, conocimiento y transgresión de las reglas.
- Organización de las acciones con miras a llegar a objetivos previstos.
- Comprender y cuestionar el significado de las acciones.
- Desarrollar la capacidad de crítica.

▪ **Secundaria y mayores.**

- Además de ejercitar todo lo anterior, el acento se pone sobre el desarrollo de la capacidad expresiva y sobre la afectividad.
- Se pretende llegar a componer.
- Poner las producciones en relación con el mundo cotidiano.

Para establecer un punto de comparación, además de una referencia lógica para orientar la planeación con respecto a las necesidades, los aciertos y las deficiencias de nuestro sistema educativo actual, a continuación reproduzco textualmente lo que los planes y programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública refieren sobre la enseñanza artística a nivel Preescolar, Primaria y Secundaria.

Planes y programas de estudio. SEP

Nivel Preescolar:

Con relación al lenguaje artístico, el niño y la niña deben adquirir progresivamente las siguientes competencias:

-Expresarse empleando elementos de la música, la plástica, la danza, la literatura y el teatro.

- Interpretar y disfrutar distintas manifestaciones artísticas,
- Apreciar las distintas manifestaciones artísticas.

En la expresión plástica mediante los siguientes procedimientos:

- Expresarse utilizando variedad de materiales cotidianos.
- Anticipar sus producciones, que va a hacer y como será que lo haga.
- Elaborar producciones cuyos elementos estén relacionados entre sí para dar un mensaje.
- Expresar su opinión y argumentarla respecto a diversas manifestaciones artísticas.⁷⁸

Nivel Primaria:

Propósitos generales:

- Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de apreciar y distinguir las formas y recursos que éstas utilizan.
- Estimular la sensibilidad y la percepción del niño mediante actividades en las que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.
- Desarrollar la **creatividad** y la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas.
- Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado.

Los programas por grado específico sugieren actividades específicas de expresión y apreciación y las ubican de acuerdo con el nivel de desarrollo que los niños deben haber alcanzado...⁷⁹

Nivel Secundaria:

El plan de estudios conserva espacios destinados a actividades que deben desempeñar un papel fundamental en la formación integral del estudiante: la expresión y la apreciación artísticas, la educación física y la educación tecnológica. Al definir las como actividades y no como asignaturas académicas, no se pretende señalar una jerarquía menor como parte de la formación, sino destacar la conveniencia de que se realicen con mayor flexibilidad, sin sujetarse a una programación rígida y uniforme y con una alta posibilidad de adaptación a las necesidades, recursos e intereses de las regiones, las escuelas, los maestros y los estudiantes...⁸⁰

⁷⁸ **Orientaciones pedagógicas para la educación preescolar de la ciudad de México.** Ciclo escolar 2002-2003. Publicación oficial de la SEP México, D.F. 2002. Página 18. Para más información revisar los anexos.

⁷⁹ **Planes y programas de estudio. Educación básica. Nivel Primaria.** Publicación Oficial de la SEP. Fernández Editores. México, D.F. 1993. Páginas 147 y 148. Para más información revisar los anexos.

⁸⁰ **Planes y programas de estudio. Educación Básica. Nivel Secundaria.** Publicación oficial de la SEP. Elaborado en la dirección general de materiales y métodos educativos de la subsecretaría de educación básica y normal. México, D.F. 1993. Para más información ver los anexos.

3.2 El taller creativo - expresivo

3.2.1 Creación y ambientación del escenario.

El conocimiento del arte y el desarrollo de habilidades artísticas, aún cuando no se orienten al futuro ejercicio profesional de las artes, significa formar niños y jóvenes sensibles a los valores, con una visión del mundo enriquecida y también, y así mismo prepararlos mejor para asimilar y apreciar en el futuro, expresiones culturales y artísticas, de tal suerte que paralelamente se irán construyendo los públicos idóneos a dichas manifestaciones, que resguardarán los bienes y demandarán los servicios culturales que genere el país.

Piaget insistió ya hace años, en la incorporación de métodos activos que dejan un lugar esencial a la búsqueda espontánea del niño o del adolescente, y que exigen que cualquier verdad a adquirir sea reinventada por el alumno, o al menos reconstruida y no simplemente retransmitida. El taller creativo-expresivo pretende propiciar condiciones diversas que nos permitan experimentar lúdicamente con las cosas, los materiales y las ideas más diversas, pretende ser un medio que nos permita desarrollar la capacidad expresiva, superar los bloqueos que nos impiden el crecimiento y al término superar nuestros propios límites, para realizar obras artísticas de calidad. Esos acercamientos al trabajo de expresión a través de la plástica, son en estos talleres un recurso metodológico que contribuye a la educación de los niños y a la reeducación de los jóvenes y adultos, está proyectado para ejercitar la capacidad integral y multidisciplinaria, así como para desarrollar en particular la habilidad creativa.

Winnicott hablaba de una actividad vital creativa y activa, y de una actitud de acatamiento pasiva, esto me ha dado una clave importante para comprender que lo que deseo lograr con el taller, es encontrar una zona libre de las presiones de un sistema que exige acatamiento y productividad, que propicie con dedicación la actitud de gozar el trabajo creativo a través de las artes plásticas.

Para la realización de éste primer taller expresivo, se necesitaron dos cosas esenciales, un lugar donde realizarlo (instalaciones) y los medios para cumplir con el objetivo (programa, estrategias, materiales y sujetos). El lugar más que ser elegido, me eligió: El Grupo Educativo Liceo Ibero Mexicano, una escuela particular con más de diez años de trayectoria en la que se me invito a trabajar en principio como profesora de Inglés y que poco a poco se fue interesando en mi trabajo artístico y en esta propuesta de taller. La escuela tiene muy buenas instalaciones, ubicadas en el Pueblo de Tepepan en Xochimilco, cuenta con nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato e incluso recientemente se incorporó a la UNAM

como la Universidad Ibero Mexicana, además cuenta con una escuela hermana en Querétaro.

El proyecto fue muy bien recibido y se incorporó a la serie de clases llamadas extracurriculares, es decir, que son abiertas a los alumnos fuera del horario regular de clases como parte de su formación voluntaria. Además, se han realizado varios talleres intensivos con motivo de las celebraciones culturales que realiza año con año la institución. Para la realización óptima de los talleres se abrieron inscripciones a un máximo de 15 alumnos por grupo, y se solicitaron los siguientes salones: de proyección, el taller de dibujo, el taller de preescolar y el salón de danza (de espejos). También se solicitó el siguiente material: Cañón de proyección multimedia, pantalla, proyector de cuerpos opacos, colchonetas, caballetes y mesas de trabajo.

Inicialmente (en el ciclo escolar 2001-2002), se realizaron una serie de talleres piloto a los que llamamos *talleres intensivos*, éstos tuvieron una duración de 10 sesiones de 35 minutos cada una, dando un total de 350 minutos, casi 6 horas de trabajo; se han realizado para todos los niveles incluyendo padres de familia y profesores. Actualmente los talleres se llevan a cabo durante todo el ciclo escolar con sesiones de 60 minutos, dos veces a la semana, con grupos de preescolar y primaria, ocasionalmente se realizan talleres especiales con secundaria, bachillerato y con los grupos de padres de familia y profesores.

Durante los cursos posteriores (ciclo 2002-2003 y 2003-2004), se ha incrementado considerablemente el número de participantes, incluso hemos tenido que abrir nuevos grupos para satisfacer la demanda y año con año se reciben nuevas solicitudes para realizar talleres intensivos.⁸¹

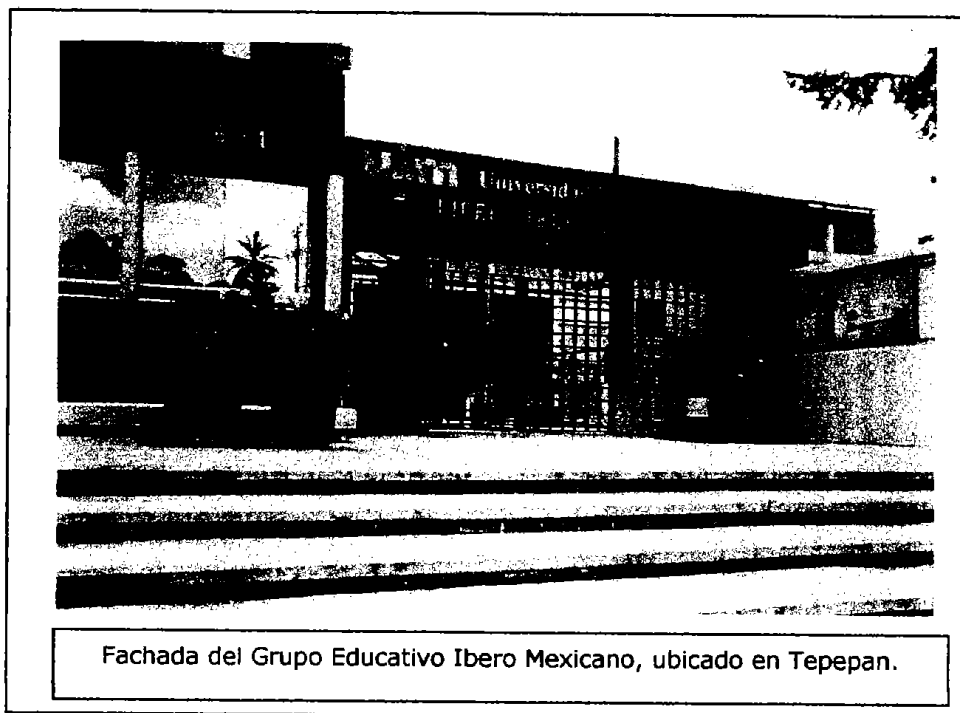
Para el óptimo cumplimiento de las metas del taller, la ambientación del escenario es esencial; sabemos que el tiempo y el espacio son dos problemas inherentes a la disciplina y que las instalaciones y el acomodamiento limitan el campo de acción. Por tanto, valoramos la importancia de proponer un espacio reservado, aún sabiendo que será desbordado en la mayoría de los casos:

- ✓ donde el ambiente sea incitador, rico en estímulos y sobre todo que no sea en ningún caso, inmutable, cambiar es estimular, renovar es hacer descubrir.
- ✓ donde se encuentre el material, y sea accesible.
- ✓ donde se acomoden los trabajos, las colecciones.
- ✓ donde se trabaje por placer.

⁸¹ Para consultar las constancias y porcentajes de alumnos inscritos a los talleres, revisar el anexo.

Con respecto a la gestión del tiempo, es importante no perder de vista que este es un factor manipulable, que dependerá directamente de la planeación y observación de las necesidades de cada grupo, así como de la institución que nos orienta. El tiempo en el taller es muy importante y debemos planear de manera que sea rítmico para permitirnos encontrar referencias relativamente fijas.

Es igualmente importante señalar que la regla básica al diseñar el plan de trabajo es la variedad, en la medida de lo posible, por una parte para aprovechar las inquietudes e intereses del momento y por otra por que una verdadera interdisciplinaria no puede satisfacerse con una estructura artificial.

3.2.2 Diagnóstico y planeación

Puesto que el niño tiene maneras de ser, de conocer, de ver y de sentir que le son propias, igual que los jóvenes y los adultos, debemos iniciar tomando en cuenta la necesidad de estudiar y conocer a nuestros alumnos. Ya Rosseau nos manifestaba esta necesidad de realizar un diagnóstico sobre el cual partir, a fin de poder dirigir.

Para realizar un adecuado diagnóstico, hay que tomar en cuenta ciertas variables:

- Debemos evaluar las condiciones físicas y sociales que sostienen el medio, es decir bajo qué circunstancias se instaurará el taller.
- Debemos tomar en cuenta las necesidades de la comunidad.
- Debemos definir hacia quien será dirigido, y como será presentado.
- Debemos conocer de cerca a nuestros participantes, la observación de conductas específicas es importante.
- Debemos buscar la comunicación y el diálogo con la institución educativa que nos recibe, así como con la comunidad.
- Debemos prever a través del acercamiento y los cuestionamientos directos, las bases sobre las cuales partiremos para realizar la planeación adecuada.

Ya realizado este primer diagnóstico, el siguiente paso es la preparación. No hay que perder de vista que el diagnóstico debe ser habitual, pues como ya he comentado el medio no es estático y las variables son muchas.

Es importante definir cuales son nuestras prioridades, sin perder de vista que en las artes plásticas, la enseñanza no puede ser una simple transmisión de conocimientos ya que el principal objetivo es la autonomía del estudiante, su capacidad de invención (en consecuencia el rechazo a las "formulitas"), para poder descubrirse, reconocerse y expresarse libremente.

Durante la preparación hay que tomar en cuenta las siguientes observaciones:

- La clave pedagógica se basa en las siguientes acciones: solicitar actitudes, desarrollar aptitudes, provocar situaciones que lleven a la búsqueda de soluciones y construir un acervo cultural y técnico de donde partir, para poder hacer las elecciones adecuadas.
- Las sesiones han de ser rápidas y puntuales, con ejercicios específicos y objetivos reducidos, que se integren a un proyecto plástico a largo plazo.

- Hay que prever de manera muy precisa la puesta en escena (situaciones) en función de las edades, el número de participantes y los propósitos específicos.
- Preparar el material adecuado.
- Determinar consignas y tiempos.
- Dictaminar un balance evaluativo. De manera general, el objetivo del balance, más que el de una evaluación propiamente dicha es *hacer verbalizar la realización para que se tome conciencia (de manera concreta) de su proceder.*⁸²

La preparación se sitúa en tres niveles esenciales:

- A largo plazo.- es el organigrama o cuadro de los propósitos generales a los cuales nos referimos con las previsiones de contenidos durante el año, el semestre o trimestre.
- A mediano plazo.- es la organización de una secuencia aproximada a las sesiones y objetivos específicos que se planean incluir.
- A corto plazo.- es la preparación de cada sesión.

En el taller trabajan niños como Alex de 3 años

⁸² Artes Plásticas. Contenidos, Vicisitudes y Finalidades. Formación para los docentes. Compendio realizado bajo la dirección de Daniel Lagoutte. Edición original Armand Collin-Mason París, 1997.
Página 87.

Propósitos Generales	Propósitos específicos	Acciones sugeridas
1.- Conformar una percepción sensorial y ejercitar la imaginación.	<p>Desarrollar la capacidad de observación.</p> <p>Enriquecer la experiencia perceptiva.</p> <p>Desarrollar las habilidades del pensamiento.</p> <p>Imaginar</p> <p>Conformar a lo largo una percepción estética.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estimulación de la percepción estética y ejercicio de la imaginación a través de acciones concretas como: <ul style="list-style-type: none"> - Ejercicios de sensibilización -Percepción multisensorial -Reconocimiento personal -Recuperación de la fantasía, etcétera.
2.- Ejercitar la habilidad creativa.	Ejercicios cotidianos y progresivos de desarrollo de las actitudes y aptitudes creativas	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de la habilidad creativa a través de técnicas específicas como: <ul style="list-style-type: none"> -Ejercicios de flexibilidad -Ejercicios de fluidez -Ejercicios de desarrollo de las actitudes creativas -Técnicas de recuperación de las aptitudes creativas, etcétera.
3.- Apropiarse de los medios de acción sobre los materiales.	<p>Realizar</p> <p>Producir</p> <p>Experimentar libremente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acción sobre los materiales usando las más variadas técnicas: <ul style="list-style-type: none"> -Pintura. -Estampa. -Modelado -Escultura -Diseño -Instalación, etcétera.

<p>4.- Desarrollar la capacidad expresiva y la sensibilización.</p>	<p>Imaginar</p> <p>Sensibilizar</p> <p>Expresar verbal y plásticamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de trabajos de carácter artístico. -Desarrollar un proyecto -Generar bocetos -Realizar ejercicios de reconocimiento personal y sensibilización. -Enriquecer el vocabulario. Etcétera.
<p>5.- Describir y conocer el campo cultural y artístico multidisciplinario.</p>	<p>Conocer</p> <p>Valorar</p> <p>Apreciar</p> <p>Enriquecer la memoria</p> <p>Contextualizar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promover acciones para enriquecer la memoria visual y la cultura general a través de: -La instauración de una Artoteca -Exposición de temas -Visita a museos -Visitas a talleres de artistas y profesionales del arte, etcétera.
<p>6.- apreciar y evaluar el trabajo artístico.</p>	<p>Apreciar y Aprender</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apreciación y evaluación del trabajo propio y ajeno a través de acciones como: -La realización de una exhibición de los trabajos realizados en el taller, etcétera. -La puesta en común al finalizar la sesión.

Nota: cabe aclarar que esta presentación de propósitos no responde a un orden jerarquizado, en cuanto a la prioridad en que secuencialmente aparecen o se conforman los estadios mentales apuntados, estos procesos, o el logro de ellos, en buena medida ocurren de manera simultánea y/o consecutiva, retroalimentándose entre sí.

En lo particular la planeación de la estructura del taller gira en torno a seis acciones definidas sustentadas a partir de los objetivos generales⁸³ que ya he mencionado en el apartado anterior:

1.- Observar: Es decir, poner bajo custodia por medio de la vista al objeto. Diferenciar el espacio de la representación, del espacio real. Poner atención.

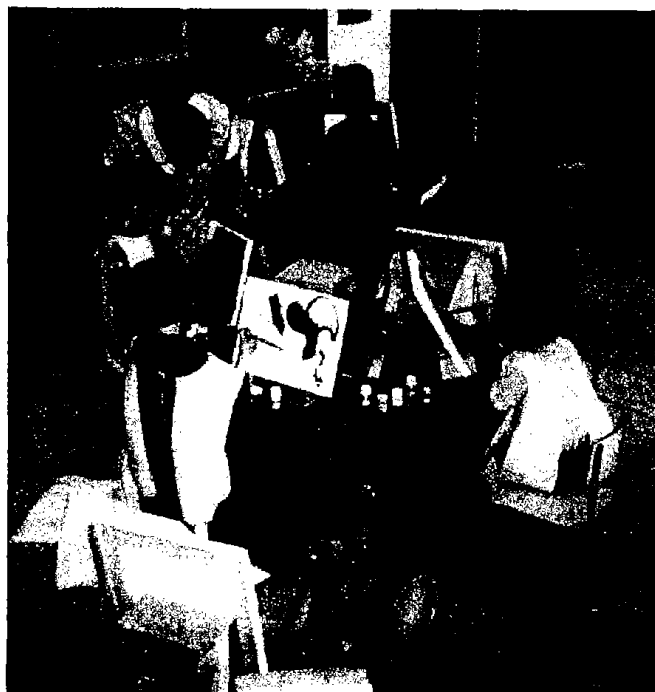
2.- Conocer: Es decir, construir un pensamiento referencial.

3.- Imaginar: Convertir el pensamiento en divergente, inventar, representar y expresar.

4.- Realizar: Es decir, generar el pensamiento formativo, hacer existir, pero también asir y comprender.

5.- Aprender: Valorar el pensamiento convergente. Comprender, decodificar, describir.

6.- Apreciar: Un pensamiento evaluador. Estimar, lo cual supone discernir, comparar y definir criterios de juicio

Taller preescolar 2002-2003

⁸³ *Ibidem*. La estructura de los objetivos se basa en la propuesta de éste texto.

El enfoque del taller se basa en el marco teórico planteado en el segundo capítulo de esta tesis, llevando a cabo acciones que propicien el desarrollo y evolución del proceso creativo artístico-plástico, potencializando las habilidades y las facultades que determinan su concreción exitosa.

Es necesario entender la dinámica del proceso, para así determinar las prioridades en la enseñanza y valorar el papel de estas capacidades en la construcción de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que participan de manera activa y constante en la formación integral de individuos creativos, aquí radica la importancia de la investigación previa sobre la que se genera el eje conceptual del taller.

Para impulsar el mecanismo del proceso creativo es preciso nutrir nuestro interior por medio de la estimulación de la percepción y el ejercicio de la imaginación, mismos que detonarán el desarrollo de la habilidad creativa.

En los capítulos anteriores, nos aproximamos a estos mecanismos y los términos que los identifican, reconociendo su significación operativa, y descubriendo sus procesos internos; en base a estos conocimientos previos podemos entonces desarrollar una estrategia que nos ayude a llevar una secuencia lógica y ordenada para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en la vía del proceso creativo artístico-plástico.

Tenemos en cuenta que *percibir* permite adquirir un conocimiento a partir de los datos suministrados por los sentidos. Desde que nace, el ser humano construye conceptos con base en la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Dichas construcciones permitirán el desarrollo de las percepciones y de otras estructuras complejas del pensamiento. En este sentido cabe entender la facultad perceptiva como una fuente para el desarrollo de la mente y para el cultivo de diversos modos de aprehender el mundo.

Los ejercicios aquí proyectados buscan en lo particular propiciar situaciones en donde se diversifiquen y enriquezcan los modos perceptivos. Mirar detenidamente, escuchar con atención, sentir el propio cuerpo, son algunas de las acciones que ponen en contacto a los alumnos con la experiencia perceptual. Así, cuantas más experiencias perceptivas tengan los alumnos, más probable es que se incremente su creatividad pues sus sentidos estarán alertas para registrar con detalle las sensaciones que podrá manifestar de distintas maneras en el proceso creativo artístico-plástico.

Hemos podido determinar que la realidad, es la materia principal de donde surge la *imaginación*. Las vivencias y los conocimientos que posea un individuo, así como la variedad y riqueza en los estímulos, le permiten transformar, recrear y reinventar la realidad. La imaginación rompe con los estrechos límites de la existencia, y permite ampliar la propia experiencia

humana. Por ello se propone como parte integral del taller, incluir experiencias enriquecidas que aporten a los alumnos la mayor cantidad de elementos para el desarrollo de la imaginación, porque mientras mas vean, oigan y exploren, mayores serán las posibilidades de fortalecer su actividad creativa.

Con la dinámica del taller se procura enfrentar al alumno a situaciones concretas que lo lleven a poner en práctica su facultad creativa, al producir ideas que le permitan dar solución a los diversos problemas que se le presenten. En virtud de que dentro del espacio del taller se genera un ambiente de experimentación en el que no hay "respuestas correctas", se permite ejercitar de manera constante la facultad creativa que consiste entre otras cosas en desarrollar actitudes y aptitudes espontáneas e idóneas, proyectar pensamientos divergentes, generar soluciones y superar los bloqueos internos mediante la conciencia y la sensibilización.

El gran reto del taller es buscar las estrategias adecuadas para que el proceso creativo artístico- plástico se lleve a cabo de manera óptima en función de la expresión estética. Para eso es importante concretar el proceso en la experimentación y exploración de los medios y materiales plásticos que utilizarán para expresar sus ideas y sentimientos; además de promover el respeto por la expresión de los otros, fomentar el hecho de que cada uno puede expresarse, actuar y crear de una manera propia y distinta, así como emitir juicios de gusto y apreciación.

▪ Estructura de la sesión

Al preparar las condiciones que estructurarán cada sesión hay que tomar en cuenta que:

- La búsqueda se enriquece con la aportación de cada cual y la reflexión común.
- La teoría a de ser contingente al contenido previsto (la manera de lograr).
- Los presupuestos didácticos se plantean a manera de proposición, es decir, ofrecer o sugerir, esperando una multiplicidad de respuestas. El objetivo se determina con claridad y se proponen las maneras de llegar a él.
- La trasgresión implica el necesario rompimiento con lo establecido, frente a ella, hay que ofrecer alternativas de manejo y rehabilitación para entender de que es reveladora y de que es portadora; pues la importancia de la disciplina en la creatividad estriba en gran parte en que para alcanzarla se requiere del hecho de desarrollar el pensamiento divergente.

Las sesiones son construidas en base a una secuencia de acciones, las técnicas propuestas son sugerencias, invitaciones a la exploración y la experimentación y no imposiciones del coordinador, el objetivo es motivar la acción.

Así cada sesión se compone de, cuatro fases:

- Estimulación de la percepción sensorial y ejercicio de la imaginación.
- Desarrollo de la habilidad creativa.
- Acción sobre los materiales.
- Apreciación y evaluación

Se debe contar con el material de consulta adecuado.

Las estrategias y técnicas se presentan en diferentes niveles, dirigidos a cumplir con ciertos objetivos específicos que nos permiten adecuar el programa a las necesidades del grupo al que va dirigido. Por ejemplo:

- **Primer Nivel:** Estimulación senso-perceptual, reconocimiento personal, desarrollo de la motricidad gruesa y fina, primer acercamiento y sensibilización a las técnicas artísticas, dominio progresivo del gesto y la representación.
- **Segundo Nivel:** Experiencias multi-sensoriales, fortalecer el hemisferio derecho del cerebro, integración de vivencias de carácter artístico, facilitar el acceso a la imaginación y la fantasía, favorecer la expresión verbal y no verbal.
- **Tercer nivel:** Conciencia del proceso creativo, reconocer y superar los bloqueos a nuestra creatividad, favorecer experiencias cumbres en un espacio privilegiado, enfocar, concluir el proceso con la realización de trabajos creativos de carácter artístico, generar y justificar el juicio propio.

De ésta manera se facilita la adecuada elección de las estrategias, de acuerdo a las necesidades propias del grupo; por ejemplo, para los pequeños de preescolar podemos elegir las actividades del primer nivel y adecuar algunas del segundo, mientras que para los de primaria, es posible aplicar las de primer y segundo nivel, pudiéndose modificar algunas del tercero para enriquecer la experiencia, y para los talleres de jóvenes y adultos se pueden aplicar algunas de primer y segundo adaptando las de tercer nivel a otras programadas ex profeso para los participantes de estos grupos.

Todas las técnicas y métodos propuestos permiten libertad en el proceso, favorecen el "darse cuenta" de manera personal, permiten la experimentación y el juego, al tiempo que acrecientan la capacidad de explorar diversos sentimientos, favoreciendo el autoconocimiento.

El taller se basa en gran medida en la definición que hace Rollo May acerca de la creatividad: *el encuentro entre el ser humano intensamente consciente y su mundo*⁸⁴. Para ser creativo hay que subrayar la importancia de la sensibilidad, de la apertura a los estímulos internos y externos, para nutrir la conciencia por fuera y por dentro. Para lograr darle vuelta a la llave que nos ha cerrado esa puerta, hay que reconocer que toda experiencia poco común nos enriquece, el conocimiento de cosas nuevas favorece nuestro crecimiento personal. Las experiencias propuestas en el taller, están pensadas para conducirnos por este camino de apertura, de "darse cuenta", de descubrimiento de nuestro artista interior.

- **El maestro como facilitador.**

La primera característica del taller es modificar el ambiente de trabajo común dentro del aula, éste debe ser acogedor y amigable, y el maestro no debe ser de ninguna manera la autoridad que enseña, debe convertirse en el *facilitador*⁸⁵, en la persona que inspira y motiva a los demás, es el responsable de proponer y dar correspondencia a los ejercicios.

El maestro facilitador debe tener una formación previa, adecuada y por lo tanto no propondrá nada que no haya experimentado y cuyos objetivos no le sean claros, esto requiere un profundo compromiso con los objetivos del taller y con los participantes.

⁸⁴ Programa "Creadores de sueños: la odisea del milenio". Guía 2003. Crayola Dream Makers MR. USA Publicado por BINNEY & SMITH México, 2003. citando a Rollo May en su texto "The courage to create" Bantam Book. USA. 1975

⁸⁵ **Waisburd**, Gilda. "Creatividad y transformación". Editorial Trillas. México, 1996. Página 113.

El taller debe convertirse en un "espacio privilegiado", donde todos, incluso el mismo maestro, vallan en el mismo camino de descubrimiento de nuestro potencial creativo, donde las experiencias se comparten, se enriquecen y se respetan.

El maestro facilitador desarrolla su propia creatividad a la par de los otros, es un líder flexible pero exigente y cree en la capacidad del hombre para desarrollar sus habilidades integralmente, en función del crecimiento y la superación. Convertido en un guía, motiva la curiosidad, la inventiva y la espontaneidad del alumno, estimula su deseo de experimentación y lo anima a descubrir e investigar sus posibilidades expresivas.

Un aspecto importante es que los alumnos observen al profesor disfrutar las obras artísticas o las actividades que promueve; esto es, practicando, incorporándose a los ejercicios. Los alumnos no sólo aprenden por lo que sus profesores dicen, sino también y sobre todo, por lo que hacen, de ahí la importancia de transmitir la emoción, el gusto por el quehacer artístico.

El ambiente de trabajo debe ser incitador, en ningún caso inmutable

3.2.3 Técnicas y modelos de aplicación.

A continuación haré mención de algunos ejemplos de las técnicas utilizadas en el taller y el modelo de aplicación. Cabe aclarar que son sugerencias, una pequeña muestra que nos sirve de referencia para acercarnos a la didáctica del taller.

✓ PRIMER NIVEL

1.- Estimulación de la percepción sensorial y ejercicio de la imaginación.

Objetivo: Participación del cuerpo, reconocimiento del esquema corporal y de los sentidos. Ejercicios de motricidad gruesa y fina. Generación de ideas y verbalización.

Técnicas sugeridas:

- Esquema corporal

A través de ejercicios controlados de movimientos, se procura el reconocimiento del cuerpo y sus habilidades.

Se recomiendan los siguientes ejercicios:

1. Estiramiento.
2. Movimientos controlados de lateralidad.
3. Acción- reacción.
4. Gimnasia cerebral.

- El espejo:

Este ejercicio permite controlar y manipular la atención. Todos trabajan en parejas, han de sentarse uno frente al otro, y uno se vuelve el espejo del otro, haciendo a manera de reflejo todo lo que observa.

- El disco rayado

Este ejercicio nos permite romper la formalidad, facilita la expresión y el buen humor, es una forma de iniciar una tormenta de ideas y nos permite conocernos más y mejor.

Después de sentarse todos en círculo, se decide quien será el disco; el disco comenzará con una frase que los demás deberán terminar, esto se repite hasta que nadie más tenga otra nueva idea y entonces se elige a otro disco, que empezará de nuevo la frase. Un ejemplo de frase sería: *que rico sabe...*

- ¿Y por qué...?

Este ejercicio provoca la expresión verbal, el ejercicio de la imaginación y la comunicación.

Se trabaja en parejas:

A dice algo, lo que quiera...

B dice: ¿y por qué?

A contesta

B repite : ¿y por qué?

Se repite la situación varias veces y luego se invierten los papeles, el ejercicio provoca risas, enojos y más emociones que luego pueden ser retomadas en una puesta en común.

- ¿A qué sabe el cielo?

Esta dinámica de preguntas y respuestas nos invita a concienciar de manera directa los estímulos recibidos por nuestros sentidos, a identificar las sensaciones y a verbalizarlas.

A continuación menciono algunas de las preguntas que se pueden proponer al grupo:

1. ¿A qué sabe el cielo?
2. ¿De qué color es la luna durante el día?
3. ¿Cómo huele el amarillo?
4. ¿Cuánto pesa el rojo?
5. ¿Qué sostiene las nubes?
6. ¿A qué te saben los colores?

- ¡A enfocar se ha dicho!

Esta dinámica agudiza la observación y la concentración.

Caminando holgadamente por el espacio dispuesto para realizar estos ejercicios, cada uno de los participantes se hace las siguientes preguntas:

1. ¿Qué partes de tu cuerpo se mueven al caminar?
2. ¿Cómo está tu espalda?
3. ¿Puedes observar a tus compañeros?
4. Camina más rápido y observa solo las cosas que sean color blanco a tu alrededor.
5. Enfoca las cosas color azul que puedas encontrar.
6. Sin hablar señala las cosas color rojo que hayas encontrado...
7. Busca y enfoca otros colores.
8. Detente y cierra los ojos.
9. ¿Cuál es el color que predomina en el espacio? ¿Cuál es tu color favorito y por qué?

2.- Desarrollo de la habilidad creativa.

Objetivo: Relacionar, asociar, fomentar la flexibilidad del pensamiento.

Técnicas sugeridas:

- Yo soy... quisiera ser... pero no soy...

Este ejercicio nos invita a desarrollar nuestra imaginación y a canalizar nuestra energía creativa de manera constructiva.

Después de un ejercicio de relajación, todos han de manifestar quién les gustaría ser, por turnos comparten su deseo, y lo representan con su propio cuerpo, al final se afirma: yo soy... y se vuelve a la realidad, describiéndose brevemente.

- Símbolo de la creatividad.

El ejercicio consiste en experimentar cómo expresar de forma plástica el término creatividad. Después de una breve introducción sobre éste término, se procede a una lluvia de ideas que lo enriquezca. En un papel grande colocado sobre la pared de manera estratégica se pide a los participantes que dibujen lo que entendieron que es creatividad, pueden hacer más de un dibujo y al final si lo desean pueden compartir su experiencia en una puesta en común.

- El modelo de mí.

Este ejercicio nos permite despertar sensaciones nuevas y agilizar los sentidos, la imaginación y la capacidad creativa.

Se le da un pedazo de arcilla a cada participante con el fin de realizar una figura que los represente, la idea no es hacer esculturas, sino aprovechar las diversas posibilidades de expresión. En los jóvenes y adultos es recomendable que el ejercicio se realice con los ojos tapados, este ejercicio ha de acompañarse con música suave para motivar una percepción múltiple que agudice la sensibilidad de quienes intervienen. Al final se realiza una puesta en común.

- La lectura como recurso del desarrollo creativo

A través de este ejercicio, los participantes han de interpretar un cuento por medio de diversas posibilidades del lenguaje, puede ser plástico, visual, lingüístico, teatral, etcétera. Además de la sensibilización y el ejercicio creativo, les permitirá descubrir posibilidades y alternativas temáticas a través de la lectura.

En una postura cómoda elegida por cada quien, se prepara la sesión con una breve lectura individual de un cuento que los participantes deberán

llevar. Para contar el cuento deben haberlo leído por lo menos dos veces con anterioridad. Para la interpretación es posible usar cambios de voz, quizás un disfraz o títeres, o si se tienen la posibilidad usa un proyector y las propias ilustraciones del cuento. También se puede poner música de fondo, apagar las luces y hacer sombras contra la pared, en suma, es posible emplear recursos diversos para una expresión total. Podría iniciarse de ésta manera...

Te voy a contar un cuento, deja que las imágenes te lleguen. Ahora deja que los olores y los colores que te describo aparezcan. Cambia el final, ¿como te gustaría que terminara el cuento?

- La casa, el árbol, la flor y el sol.

Este ejercicio nos ayuda a tomar conciencia de nuestra habilidad creativa y de los bloqueos que nos están limitando.

Se les pide a los participantes que realicen un dibujo. Según la caracterología del grupo se elige el material a utilizar para dibujar: una casa, un árbol, una flor y un sol. Todos observan los demás dibujos, y los comparten y aprecian que tanto se parece al estereotipo que casi todos determinan. Reflexiona, desde cuando "mi dibujo es igual a ..."

Al final del ejercicio, en la puesta en común, se presenta en el pizarrón el estereotipo más común, y ejemplos de dibujos creativos.

Los pequeños disfrutaban el trabajo a gran escala

3.- Acción sobre los materiales.

Objetivo: Exploraciones técnicas. Intentar.

Técnicas sugeridas:

- Mis garabatos

Moviendo la mano en el aire se realizan todas las formas posibles, círculos, rayas, etc. tratando de no pensar en la forma que quedará. Se mueve libremente la mano, después de un rato y sin previo aviso se les pide que tomen un plumón y repitan esa fórmula pero ahora, sobre las hojas que están dispuestas a su alrededor.

- Lo siguiente es sólo una lista de presentación de algunas de las técnicas que se sugieren para experimentar con los niños:

1. Dibujo: con crayones de cera, gises, marcadores o colores sobre distintos soportes (variando de color, dimensión o textura).
2. Pintura: con tempera o gouache, con acuarelas o maquillajes, sobre papeles grandes.
3. Pegado: Etiquetas auto adherentes, recortes, collage etc.
4. Modelado: con barro, argamasa, plastilina, etc. Con la mano o usando herramientas.
5. Estampa: huellas de la mano, con bloques, sellos, grabados en linóleo, unicel, etc. Se puede imprimir usando la fuerza de los dedos, con el impacto de un mazo, o usando un tortillero común.

4.- Apreciación y evaluación.

Objetivo: Familiarización con imágenes, objetos y obras.

Técnicas sugeridas:

- Estatuas de luz

Detrás de una pantalla previamente dispuesta frente a un proyector, se les pide a los participantes que posen como si fueran la obra maestra de algún escultor famoso. Los demás participantes opinan acerca de lo que ven. Este ejercicio nos permite darnos cuenta que podemos ser parte activa en la experiencia estética, que no siempre proyectamos lo que queremos, y que la interpretación nos enriquece. Para la realización de este ejercicio, previamente se ha de compartir y mostrar imágenes de esculturas famosas, así como las de sus autores. Este material puede ser colocado alrededor del salón.

- La ventana- cuadro:

A través de este ejercicio podemos incorporar la experiencia estética a la realidad, se trata de recortar en un pedazo de cartón una ventana, que nos permitirá ver a través de ella al mundo de una manera diferente, como a través de los cuadros lo ha hecho el hombre durante siglos, los cuadros son ventanas atemporales por las que nos podemos asomar a distintas épocas. Después de explorar nuestro derredor con la ventana-cuadro, nos sentamos cómodamente a observar ejemplos de cuadros que en efecto parezcan ventanas por donde nos asomamos

a ver una escena del siglo XV por ejemplo, observamos como vivían y se vestían, y nos imaginamos incluso que podrían estar platicando; ¿Por qué el pintor que hizo ese cuadro eligió esa escena vista desde ahí y no otra?, como nosotros podemos elegir que ver a través de nuestra ventana-cuadro.

✓ **SEGUNDO NIVEL**

1.- Estimulación de la percepción estética y ejercicio de la imaginación.

Objetivo: Experiencias senso-motrices y multi-sensoriales. Traducción de los sentimientos y la imaginación.

Técnicas sugeridas:

- **Experiencia multi-sensorial**

A través de una dinámica multi-sensorial, durante 10 minutos los participantes serán expuestos al bombardeo de colores, a través de la iluminación, el sonido y las texturas de una secuencia hecha en la computadora y proyectada en el salón, ayudados de un proyector multimedia.

Se recomienda que se haga un ejercicio de relajación previo, y se adopte una posición cómoda desde donde se pueda percibir todo.

Los colores y los sonidos deberán ser dinámicos y rítmicos para obtener de ellos referencias relativamente fijas que servirán durante la puesta en común.

El ejercicio despierta en los participantes distintas emociones mismas que pueden ser compartidas al final.

- **Percepción de sonidos**

Esta dinámica consiste en crear imágenes en nuestra imaginación a partir sólo de sonidos. Una secuencia de sonidos estimulantes ha de ser escuchada con atención mientras con los ojos cerrados se trata de crear cuantas imágenes sean posibles, imágenes a las que nos remitan los sonidos que escuchamos, posteriormente se comparte la experiencia con el grupo.

- **Combinaciones**

Aquí la experiencia se basa en aproximarnos al gradiente a partir del cual realmente conocemos u observamos lo que nos rodea, en éste caso, por ejemplo se proponen los siguientes ejercicios como ejemplo:

1. Dibujo con los ojos cerrados, escuchando la descripción de un objeto hecho por alguien más.
2. Descubrir algo con solo tocarlo, u olerlo.
3. Tocar con una mano y dibujar lo que se está sintiendo con la otra.
4. Describir la forma de un objeto que se saborea con la boca, o se toca con el anverso de la mano.

- Asociaciones

Este tipo de actividades nos permiten ejercitar habilidades creativas básicas:

1. Imaginar a qué huele un cuadro de un paisaje determinado.
2. Pensar qué están platicando las personas retratadas en una escena determinada.
3. Dramatizar una escena de un cuadro figurativo y de uno "abstracto".

2.- Desarrollo de la habilidad creativa.

Objetivo: Contar, comunicar. Explotación de los recursos de lo visual y lo sensible. Transformar.

Técnicas sugeridas:

- Mi mandala

El mandala es una técnica que nos ayuda a enfocar y centrar. Genera una particular motivación y entusiasmo en los participantes.

Se le pide a cada uno de los participantes que haga un círculo del tamaño de una hoja carta, dentro del círculo se marca un centro y cuatro puntos diametrales, cada uno se expresa con pintura digital, crayones o pasteles, acompañado todo esto con música. Se induce a la introyección preguntando: ¿qué estoy sintiendo y como lo puedo transmitir con las pinturas?

- ¿Qué hay atrás de mí?

Colocamos papel bond pegado sobre las mesas, se colocan cerca marcadores o crayolas. Se invita a los participantes a acercarse al papel, y sin voltear, habrán de recordar y dibujar lo que está detrás de ellos, después de un lapso de tiempo no mayor a los 5 minutos. Posteriormente

se cambia de lugar justo al opuesto, y entonces se completa el dibujo del compañero con lo que se recuerda que hay detrás de nosotros. Al final se exhiben los trabajos y se comparte la experiencia para hacer conciencia.

- Mi familia

Con recortes de revistas, sin especificar cómo debe hacerse o qué materiales además de los recortes se pueden usar, los participantes deberán construir un retrato de su familia. Sobre las mesas deberá haber cuartos de cartulina ilustración, revistas, tijeras, resistol, marcadores, cuadritos de papel y cuadritos de tela de distintos colores. Al finalizar se presentarán los trabajos resaltando sus cualidades plásticas, su originalidad y su limpieza.

3.- Acción sobre los materiales.

Objetivo: Experimentar con los materiales mas diversos. Organizar las acciones con miras a un objetivo. Jugar con las formas.

Técnicas sugeridas:

- Cuéntame una historia.

Se sugiere un tema que deberá ser desarrollado plásticamente en una composición bidimensional, dibujo o pintura que lo represente. Durante la puesta en común los alumnos presentan su trabajo y con ayuda del lenguaje hablado, desarrollan una historia.

- El punto, la línea y el plano.

Ejercicio realizado por una alumna de secundaria

A través de diversos ejercicios se propiciará el descubrimiento de las cualidades plásticas de estos tres elementos, para la composición.

Se puede sugerir la realización de una composición a base de la acumulación de puntos, dicha matriz desarrollará algún tema de interés común, de igual manera se pueden utilizar materiales diversos para hacer una composición a base de líneas o planos.

Materiales sugeridos: Soportes rígidos, pinturas acrílicas, marcadores, etcétera.

- Los colores

El descubrimiento del color y sus cualidades es un proceso largo de experimentaciones varias. Por ejemplo, se puede iniciar conociendo las teorías físicas del color, traduciéndolas en aplicaciones concretas como la de encontrar los colores primarios, para posteriormente a partir de sus mezclas, generar los secundarios y los terciarios etcétera. Ver diferencias entre color pigmento y color luz. A continuación se puede experimentar para producir contrastes y combinaciones etcétera.

Entre los materiales que se sugieren para este objetivo puedo mencionar:

1. Colores acquarel, para hacer las mezclas en vasos o botellas que puedan ser observadas por todos con claridad.
2. Acuarelas sobre papel de algodón absorbente para ver los efectos de transparencia y luminosidad.
3. Pintura vinílica para cubrir planos de color y descubrir las diferentes armonías y combinaciones.
4. Tintas, para descubrir las tonalidades.
5. Pasteles grasos para sobreponer colores y descubrir las mezclas visuales.
6. Tizas o pasteles sobre cartón oscuro, para entender el contraste.
7. Lámparas y papel celofán en diferentes colores, para que a través de las pantallas de papel, se logre evidenciar diferencias entre color luz y color pigmento y sus mezclas.

- El volumen

Vivimos en un mundo tridimensional y la escultura es un arte en tres dimensiones. Hay tres tipos principales de escultura: la de materiales moldeables, la de construcción y la de talla.

Materiales moldeables:

La masa y la plastilina son materiales muy atractivos para la experimentación del modelado. Con ellos es posible enrollar, estrujar, jalar, hurgar, extraer, agregar, mezclar, batir, apretar, cortar, manipular en general para dar forma. A partir de estos materiales es posible obtener

experiencias que nos permiten explorar y mejorar nuestras habilidades motoras.

La arcilla se puede picar, humedecer, golpear, modelar, decorar y conservar. La experiencia de contacto con el barro o arcilla es enriquecedora en todos los sentidos.

También se pueden usar moldes y experimentar con el yeso especial para modelar

Materiales de construcción:

Los siguientes materiales se pueden utilizar individualmente, o mezclarlos para construir un objeto tridimensional:

Alambre, cartón, palos de madera, palillos, botellas, dados, bolas de unicel, bolas de papel, trozos de plástico, y todo aquello que se pueda reciclar. Para unirlos se puede usar hilo, pegamento, alambre o se puede recurrir al apilamiento.

Materiales para la talla:

En este caso y debido al tipo de herramientas e instrumentos empleados para ella, es preciso graduar esta alternativa para individuos que hubiesen alcanzado una adecuada coordinación psicomotora fina, además de un previo adiestramiento sobre el adecuado manejo de herramientas y la seguridad en relación a materiales definidos.

4.- Apreciación y evaluación.

Objetivo: Aproximación de manera diversificada a producciones artísticas de cualquier orden, para que por medio de una observación programada se induzca un cuestionamiento reflexivo sobre aspectos concretos de las propuestas realizadas.

Técnicas sugeridas:

- Visita al museo

La visita debe hacerse preferentemente en grupo para poder poner en común la experiencia y realizar ejercicios de observación frente a una obra determinada. A de planearse con antelación a fin de acotar en lo posible las variables que surgen en ámbitos de carácter público como los museos, variables que pueden distorsionar o trastocar los objetivos de la visita.

- Formación de la Artoteca.

Durante algunas sesiones se hará mención de algunos de los estilos artísticos que han marcado la historia, mostrando obras representativas de cada uno de ellos, ya sea con diapositivas, proyecciones o fotografías. Se abrirá un foro de discusión sobre ellas y por último se conservarán para consulta, se puede solicitar a los participantes que colaboren buscando en casa, en Internet o en algún otro medio más imágenes para enriquecer el acervo de la artoteca del salón.

- Sigo tus trazos.

Para realizar este ejercicio hay que hacer una presentación previa sobre algún personaje importante de la pintura. Se muestran ejemplos de su obra, se platican experiencias de su vida, se conoce donde y cuando vivió. Después de esta introducción se inicia una mesa de trabajo donde se observen, y cuestionen las principales características de la obra, por último se invita a los participantes a que usando el material disponible en el salón intenten hacer una interpretación propia de la obra escogida en común, es decir, por ejemplo que mi cuadro parezca un Picasso sin ser precisamente una copia de alguna obra de Picasso.

✓ **TERCER NIVEL**

1.- Estimulación de la percepción sensorial y ejercicio de la imaginación.

Objetivo: Desarrollo de la percepción estética, por medio de ejercicios que exploren experiencias multi-sensoriales en forma cotidiana en la tentativa de traducir imaginación hacia expresión creativa.

Técnicas sugeridas:

- **Mi yo a colores.**

Este ejercicio favorece el reconocimiento interno y externo, así como la identificación con los colores que percibimos y la manera como lo hacemos. Se les facilitan seis hojas con un círculo idéntico cada una, así como crayones, pasteles, pintura o algún otro material. Todos trabajamos al mismo tiempo en el primer círculo, bajo las siguientes instrucciones:

-conéctate con tu ser cálido, el que se relaciona con los sentimientos y la emoción. Cada círculo se acompaña con la música apropiada que apoye la experiencia. Qué colores eliges, exprésate.

-En el siguiente círculo, deberás conectarte con tu ser positivo, el optimista. Exprésate.

- Cambia de hoja. Ahora conéctate con tu ser negativo, el que te bloquea.

- Inicia con un nuevo círculo. Ahora tu ser frío, calculador, el que te absorbe.

- Nuevamente cambia de hoja. Seguimos con tu ser ideal.

- Por último integra en este círculo todo lo que has explorado de ti a través de los colores.

-Con una palabra pon título a cada uno de los círculos.

-Puesta en común.

- **Completo imaginario.**

En éste ejercicio se entrega a los participantes una hoja en la cual hay una serie de figuras para completar. Se da un tiempo y se pone música suave para permitir que la imaginación se agudice y cada persona invente lo que desee inventar, después de pasados algunos minutos se les pide que intercambien su hoja con alguien más, y se hace una puesta en común para descubrir las similitudes y las diferencias que surgieron de la misma raíz.

- Dibujo ciego.

Se le proporciona un pliego grande de papel a cada persona que deberá colocar donde le parezca mas cómodo trabajar, se le permite elegir el material de dibujo, que puede ser grafito, pastel, carbón, crayola, pluma, marcador, etc. Todos los participantes se tapan los ojos, el ejercicio se acompaña con música suave, el facilitador, guía el dibujo haciendo una descripción a

detalle de algún objeto específico que se halle en el salón. Los participantes harán un dibujo de este objeto siguiendo las palabras. Al final se comparte la experiencia y se observa el objeto descrito.

2.- Desarrollo de la habilidad creativa.

Objetivo: Búsqueda de soluciones y superación de los bloqueos más comunes, en la vía de hacer conciente el proceso creativo.

Técnicas sugeridas:

- Lectura y presentación

A través de una breve exposición, el facilitador promoverá que el alumno conozca más acerca de la creatividad y en particular, sobre el proceso creativo. Las referencias teóricas son importantes, así como el material de apoyo audiovisual que será usado durante la sesión introductoria y las siguientes sesiones. Se hará énfasis en la importancia de cultivar el pensamiento divergente. La dinámica debe permitir la libre participación y el intercambio de ideas, previamente se pueden sugerir algunas lecturas a los alumnos, así como la proyección de algún video alusivo.

- Conocimiento personal

A través de una breve dinámica de presentación que nos permita conocer y distinguir las características de la personalidad creativa, las aptitudes, actitudes que la favorecen, así como las situaciones más frecuentes que la obstaculizan. Se invita a los alumnos a reflexionar sobre si mismos, la

dinámica se puede llevar al cabo, a través de una meditación poco profunda, guiada por la voz del maestro y acompañada de música apropiada. Al cierre de la sesión se pide a los alumnos que en una hoja sin nombre compartan su experiencia, las hojas pueden ser o no leídas frente al grupo, eso se hará por acuerdo mutuo.

- Poema surrealista: El sombrero de Tzara.

Se recortan palabras al azar de revistas o periódicos, se depositan en un receptáculo, se van sacando una por una, y uniéndolas en ese orden, la idea es que al final, tengamos un poema surrealista, como el propuesto por Tzara, solo que ahora nuestro objetivo es hallarle sentido, añadiendo palabras propias, para construir una idea y generar una imagen "símbolo" por medio del montaje de éstas sobre un soporte.

3.- Acción sobre los materiales.

Objetivo: Componer, dar forma, manipular a conveniencia los materiales y los medios a fin de proponer la adquisición de la experiencia a partir de operaciones plásticas.

Técnicas sugeridas:

- Composición.

Mediante la muestra de ejemplos, se irá involucrando al alumno dentro del tema de la composición. Se hará referencia a las formas más comunes y a su correspondiente aparición en la historia.

Para concluir se le facilitará el material necesario al alumno para que de manera libre y seleccionando una composición base, intente crear una libre interpretación del tema.

- La obra

Para este momento es importante que el alumno haya experimentado con los materiales más diversos, en ejercicios de formato breve para optimizar el tiempo; después de compartir diversas experiencias de sensibilización, es importante que también haya elegido un tema de carácter personal sobre el cual trabajar. Por ningún motivo se permitirá hacer reproducciones o copias de ningún tipo, sin embargo las interpretaciones libres sobre ciertas imágenes serán admitidas y valoradas.

Se realizarán bocetos en diferentes materiales y dimensiones, de entre los cuales se elegirá uno para ser desarrollado. El material así como el

soporte será elegido por el alumno, guiado sólo por las sugerencias del maestro. Durante el tiempo de experimentación dentro de las sesiones, el trabajo creativo será libre, el maestro solo deberá acompañar la experiencia e intervenir solo cuando sea solicitado por el alumno para resolver alguna duda.

4.- Apreciación y evaluación.

Objetivo: Cuestionar las imágenes y las formas, buscar criterios, justificar el juicio propio y aportar mejoras, al proceso y a la obra *per se*.

Técnicas sugeridas:

- Lectura de imágenes.

Después de proporcionar algunos elementos teóricos que permitan a los alumnos formarse una idea de lo que vamos a ver, mediante una proyección se les presentan diferentes obras. Se inicia un diálogo describiendo los elementos que componen la obra, así con la guía del maestro, se va escudriñando más y más en el trasfondo de la obra, hasta realizar una lectura que satisfaga la curiosidad de los participantes.

- Las vanguardias

Por medio de la proyección de diapositivas o la visita a algún museo, se pretende presentar al alumno una serie de imágenes de las cuales se resaltan sus principales cualidades estéticas. Sugiero que estas imágenes sean de los estilos correspondientes a las vanguardias artísticas del siglo XX, pues eso permite que la proximidad y la variedad hagan de la dinámica una experiencia más cercana. A continuación menciono algunos ejemplos de ejercicios que ayudan a generar tanto lluvia de ideas como búsqueda de criterios, permitiendo justificar el juicio propio frente al grupo.

- Después de mostrar y hablar brevemente de las cualidades estéticas de ciertas obras - pueden ser de un solo autor o de un estilo determinado - se muestra una serie de 20 o más obras variadas, de entre las cuales el alumno debe reconocer las que refieran las mismas cualidades, es decir las que probablemente sean del mismo autor o del mismo estilo. Habrá de explicar de manera breve porqué lo considera así. La dinámica se puede

llevar a cabo a manera de concurso entre dos equipos, el que reconozca mas imágenes será el ganador.

- Se muestra una obra en particular, sobre la cual se habla brevemente, permitiendo la intervención libre de los alumnos. Después se muestran un promedio de 25 imágenes de todas clases (publicitarias, fotografías, reproducciones, dibujos, etc) y se le pide al grupo que de entre ellas, escoja y separe todas aquellas que recuerden o refieran la obra anteriormente observada, por el color, la forma, el tema, el formato etc. El trabajo se hace de manera libre y el criterio es impreciso, pues se trata de promover el análisis por apreciación. Al final se concluye con una puesta en común de la experiencia.

Nota:

Las técnicas aquí presentadas son sólo ejemplos de las distintas maneras en que según los propósitos, podemos generar las acciones que promuevan los resultados que deseamos. Así, aquellas personas que se interesen por el taller, pueden crear las situaciones más diversas a partir de dinámicas simples como estas, que vayan de acuerdo al nivel, al grupo y a los propósitos determinados.

Reitero así mismo que el hecho de que la sintaxis aquí mostrada es debido más a cuestiones operativas de presentación de mi investigación de tesis que por causas referidas a una jerarquización evolutiva tanto temporal como de lógica del pensamiento. Estas actividades lógico-sensoriales en la puesta en práctica pueden ocurrir de manera simultánea, alterna o diacrónica. Es como anteriormente lo afirmé, una propuesta tentativa de presentación documental y de implementación en el taller.

Otras técnicas sugeridas

⇒ Técnicas de respiración:

Comenzamos dividiendo la respiración en cuatro partes: La primera para inhalar, la segunda para retener el aire, la tercera para exhalar y la cuarta una pausa:

Inhala, cuenta cuatro tiempos
Reten el aire y cuenta cuatro tiempos
Exhala el aire en cuatro tiempos
Espera para volver a inhalar.

⇒ Técnicas de presentación:

A continuación mencionaremos algunas técnicas que pueden ser usadas en las primeras sesiones del taller, con el objeto de lograr la ambientación adecuada. Son técnicas de presentación y calentamiento que nos permiten como comúnmente se dice "romper el hielo", acercándonos más, integrando al grupo.

Nos conocemos

Mediante un sencillo ejercicio hacemos una presentación de todos los integrantes, pues es muy importante que se cree ese espacio privilegiado en el que exista esa atmósfera de seguridad que hace que nos sintamos en un ambiente de libertad y respeto, como entre amigos.

La presentación debe hacerse con gran optimismo y sentido del humor, para que demos el primer paso a la apertura, los siguientes son ejemplos que pueden ser usados dependiendo de las características del grupo:

-Las tres sillas: presentación de tres en tres, para recordar los nombres, encontrando entre los tres que están al frente las características que tienen en común.

-Repite después: Repasamos los nombres de todos los integrantes del taller, uno por uno.

-Collage: Todos escribimos nuestro nombre en un trozo de papel del color, tamaño y forma con el que nos sintamos identificados y los pegamos sobre un muro formando un collage que se conservará mientras dure el taller.

Encuentros y despedidas

Caminando libremente por el salón, los participantes se saludan y se despiden según las siguientes consignas:

Como amigos que hace años que no se ven

Como papá y mamá

Como extraños

Como si nunca más se fueran a ver

Como enemigos.

Lo que espero y lo que no deseo

Rompiendo la formalidad de los cuestionarios, se invita a los participantes a que escriban o dibujen libremente lo que esperan y lo que no desean del taller, las hojas se insertan en un buzón, que será reabierto el último día. Esto permite que los participantes se sientan involucrados e interesados con el proyecto y sus resultados desde el primer momento. Es importante resaltar que como nos indica Gardner, *el aspecto más importante en el inicio del proceso creativo es sentir una conexión emocional con el "algo"*, debe haber interés.

Sello mi mano y dejo huella

Este ejercicio lo recomiendo en lugar del anterior, para los niños pequeñitos que aún no pueden escribir. Este ejercicio favorece la expresión y la comunicación desde el primer momento, además los involucra e interesa en el proyecto, y consiste precisamente en dejar huella en el lugar que estamos preparando para trabajar, colocándose pintura en las manos e imprimiéndola en el papel que se halla dispuesto para este ejercicio.

El símbolo de la creatividad

Consiste en experimentar, a fin de expresar lo que entendemos por creatividad a través de la plástica. Cerrando los ojos, imaginar cual sería la forma física del término creatividad, al abrir los ojos se plasmará esa idea en forma de símbolo; es permisible incluir palabras, colores, líneas etc. Después se realiza una puesta en común, donde se observan las propuestas y se hacen preguntas en este tenor.

Test de los círculos de Goldman

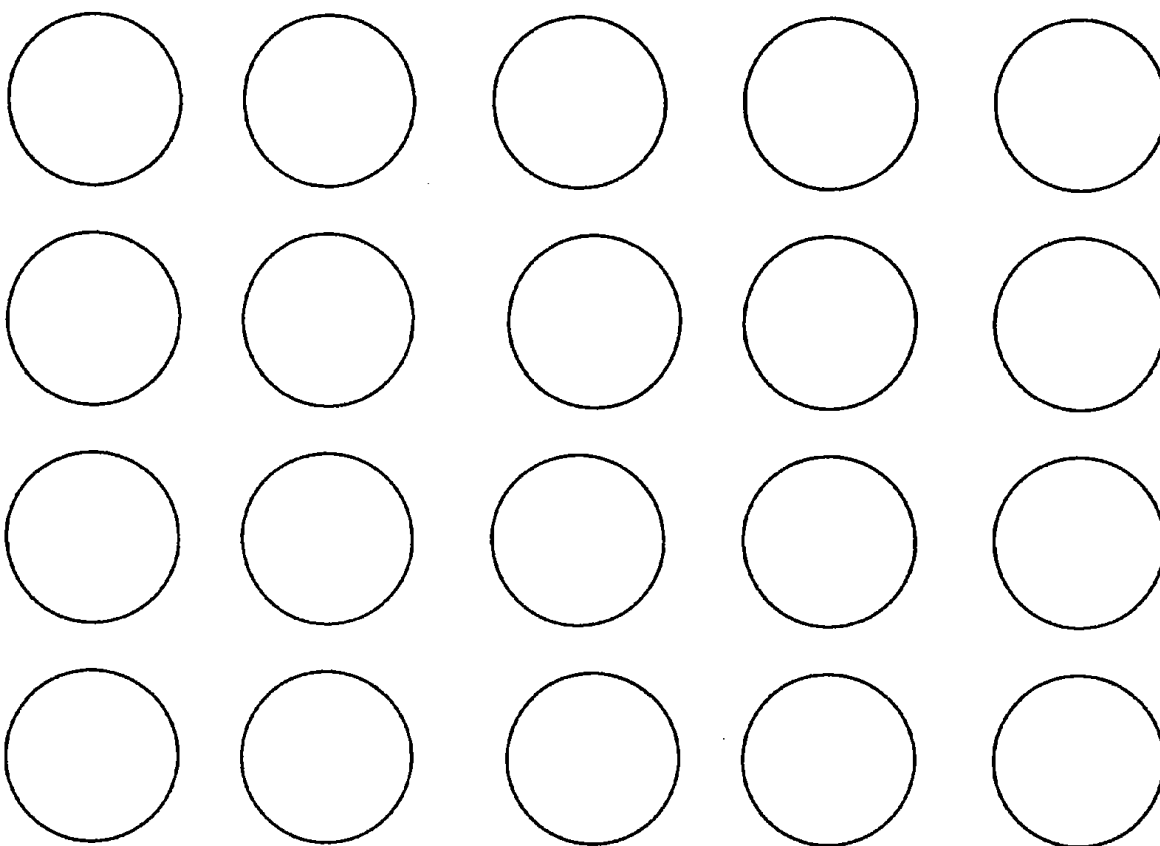
Este test es ideal para romper con el temor a ser juzgado ya que se hace de manera personal y secreta, aunque en la última sesión se invita a todos a compartir su experiencia y mostrarlo para comparar como han avanzado.

Se proporciona a cada participante una hoja con una serie de círculos y se le pide que en el menor tiempo posible intente realizar la mayor cantidad de dibujos cuyo elemento principal sea el círculo.

Se utiliza para medir las características básicas de la creatividad como son: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, redefinición, elaboración e impacto.

Test:

Dados los siguientes círculos, intente realizar la mayor cantidad de dibujos cuyo elemento esencial sea el círculo, en el menor tiempo posible.

Diálogos abiertos

Mediante diálogos abiertos, dar a conocer qué es lo que entendemos por arte, cual o cuales han sido las experiencias que nos han acercado a él, y en ese sentido cuales nos han alejado. Tomando como parámetro estos diálogos, se dará a conocer el nivel del grupo, y será la oportunidad para ofrecer respuestas a sus preguntas y aclarar el panorama. Por lo menos debe realizarse una vez por sesión, conforme el taller vaya avanzando; nos servirán igualmente de referencia para ponderar los resultados.

Técnicas de calentamiento

Los siguientes actividades son un ejemplo de lo que podemos realizar con el fin de facilitar la libre expresión, el fluir y el humor. Se proponen para iniciar cada sesión, rompiendo así la formalidad y permitiendo la apertura que se necesita para desarrollar los demás ejercicios.

-¿Dónde quedó el ...?

Este ejercicio permite agudizar la observación y la concentración. Trabajando en equipos se observarán los unos a los otros, el que dirige el taller deberá pedirles que cierren los ojos por un momento, mientras, quitará algo de algún objeto que traigan con ellos, les pedirá que abran los ojos y traten de averiguar qué es lo que falta.

-Enfoca los colores

Caminando sin rumbo por el salón, al ritmo de una percusión se les solicita a los participantes que sin hablar ni señalar, enfoquen su vista en algo color rojo, se detiene la música y cerramos los ojos, al iniciarse nuevamente el sonido se repite el ejercicio, sólo que ahora se busca otro color.

-Monólogo Neurótico

Este ejercicio nos invita a la reflexión de saber respetar y escuchar a los demás. El que dirige el taller espera a los participantes fuera del salón y conforme van llegando les indica que al entrar al salón solo deberán hablar en voz alta sin hacer caso de los demás, caminando por el salón hablarán libremente de lo que deseen, sin dirigirse a nadie en particular. Cuando estén todos dentro, el ruido será incomodo, se sonará un silbato y todos deberán guardar silencio. Se hace una puesta en común y se reflexiona sobre la importancia de saber escuchar y respetar los turnos para participar.

Técnicas de expresión global.

- Me expongo... me escondo
- Detrás de las manos
- Foto-retrato
- Los siete deseos
- Presentación proyectiva
- La máscara neutra
- Estatuas de cerrojos
- Mi imagen
- Ejercicio de confianza
- Para que sirven las palabras
- Ejercicio del eco

- Lectura corporal
- Siluetas
- Cinco adjetivos
- Telas
- Desperdicio-uso
- Cuadro de análisis del impacto del soporte sonoro
- Sigue el sonido
- Brainstorming
- Fractales
- Meditación con colores
- Creatividad y transformación
- Auto evaluación dinámica
- Interpretación - representación.

Técnicas de percepción y senso-motricidad

- Objetos multicolores
- Proyecciones multimedia
- Retos Mac
- Dibujo modificado
- El juego de Kim
- El tunel
- Series
- A ver
- Eso me hace pensar en...
- Dibujos absurdos
- Frases absurdas
- Que puede hacerse con...
- Los globos
- Murales
- Sonoridad

Técnicas y materiales.

- Pintura con diferentes materiales
- Dibujo con diferentes materiales
- Dibujo en claroscuro
- Croquis
- Dibujo del natural
- Dibujo geométrico
- Dibujo anatómico
- Dibujo gráfico en computadora
- Collage
- Impresiones con collage
- Estampa con barro
- Estampa con unicel

- Grabado en linóleo
- Grabado en madera
- Sellos variados
- Esténciles creativos
- Tecnología: Foto, Multimedia.
- Papel: cortar, perforar, montar.
- Diseño: con stickers, con sellos de goma.
- Arreglos con cinta
- Collage de materiales transparentes
- Encapsulados
- Frotado
- Relieve
- Construcción con cajas o cubos.
- Construcción con alambre
- Escultura
- Modelado de diferentes materiales
- Escultopintura
- Escultura con papel
- Instalación
- Reciclaje

Conceptos y operaciones plásticas.

- Círculo cromático
- Colores primarios
- Colores análogos
- Mezclas
- Contraste: Luz-oscuridad
- Colores fríos
- Colores Cálidos
- Colores reflejantes
- Colores fluorescentes
- Sombras
- Transparencias
- Delineado
- Tinturas
- Figuras positivas-negativas
- Formas geométricas
- Figuras concéntricas
- Figuras amorfas
- Manchas
- Ilusiones ópticas
- Móviles
- Texturas
- Armonía
- Composición

- Escala
- Proporción
- Estética
- Equilibrio
- Ritmo
- Perspectiva
- Traslapado
- Tensión
- Unidad
- Patrones
- Dimensión
- Formato

Sentimientos, autoconocimiento y crecimiento personal:

- Conocimiento sensible
- Conocimiento inteligible
- Conciencia de la vocación artística
- Reconocimiento y expresión de emociones
- Incremento de la autoconciencia
- Descubrimiento del mundo que nos rodea
- El arte como lenguaje
- Valores
- Tolerancia a la frustración

Habilidades técnicas y manuales:

- Colorear
- Cortar
- Pegar
- Doblar
- Dibujar
- Trazar
- Componer
- Pintar con distintas herramientas
- Entintar
- Grabar
- Imprimir/ estampar
- Introducción a la fotografía y medios gráficos electrónicos
- Monoimpresiones
- Medir y calcular
- Construir
- Entrelazar
- Instalar
- Enmarcar

Exhibición de trabajos del taller infantil en la semana cultural

3.3 La experiencia puesta en acción.

En seguida presento el modelo de la planeación de una sesión común realizada con los alumnos del grupo de preescolar:

LICEO IBERO MEXICANO			
TALLER: EXPERIENCIAS CREATIVAS A TRAVÉS DEL ARTE			
NIVEL: PREESCOLAR		CICLO ESCOLAR: 2003-2004	
FECHA: 7 OCTUBRE 2003		PROFESORA: ANGÉLICA ÁLVAREZ	
ESTIMULACIÓN SENSORIAL Y EJERCICIO DE LA IMAGINACION	EJERCICIOS DE HABILIDAD CREATIVA	ACCIÓN SOBRE LOS MATERIALES	APRECIACIÓN Y EVALUACIÓN
1.- Gimnasia cerebral. El vuelo del ave 2.- Enfoque El aire	1.- Diálogo: ¿Quién puede volar?	1.- Collage con papel Usando diferentes tipos, colores y tamaños de papel, realizar un collage sobre: ¿quién puede volar?	Los que terminen el collage pueden acercarse a la artoteca y buscar en los libros, posters cuadros famosos o imágenes de: ¿quién puede volar? La sesión concluye con una puesta en común.
Tiempo aprox. 5 min.	Tiempo aprox. 5 min.	Tiempo aprox. 35 min.	Tiempo aprox. 15 min

En esta planeación se ha dividido la sesión en cuatro partes básicas. El trabajo y las acciones van encaminadas sobre un tema sugerido mediante una pregunta realizada al principio de ésta: ¿Quién puede volar?

Iniciamos con saludos cariñosos y nos disponemos a trabajar. Usamos nuestras batas para proteger nuestro uniforme, y elegimos libremente el lugar para sentarnos.

El tema es sugerido he inmediatamente se vuelcan los comentarios en una lluvia de ideas que ha de ser guiada y organizada por mí para que todos tengan su turno y podamos escucharnos unos a otros.

Nos levantamos y nos aproximamos a la zona de "puesta en común", respiramos varias veces para reestablecer la calma y nos disponemos a hacer los ejercicios de gimnasia cerebral planeados, pero al dar la consigna: "cierren sus ojos y muevan sus brazos como aves" ésta resulta poco para ellos y en lugar de mantenerse en su lugar todos se mueven y corren simulando ser aves que vuelan por todo el salón. Se detienen por un momento y esperan la siguiente consigna; ahora previendo el movimiento ágil y libre que desean, les digo: mi brazo derecho es un ave mientras que el izquierdo es un cohete. Dispersos por el salón, se detienen y tratan de concentrarse para coordinar las acciones en algo que parece uno de sus juegos imaginarios. Al terminar la gimnasia mental, volvemos con un ejercicio de relajación y respiración, bajo la consigna de elegir un lugar apropiado para trabajar.

Mientras muestro y reparto el material colocándolo en las mesas, iniciamos una charla acerca de las cosas que podemos hacer con él, y retomo una vez más la pregunta sugerida ¿quién puede volar?, entonces sugiero una o dos cosas que podríamos representar con este material y de igual manera sugiero la forma de utilizarlo. En todo momento ha de quedarles claro que pueden hacer lo que deseen con él y preguntar con libertad cómo hacerlo u observar cómo lo hacen los demás, sin ser cuestionados o "puestos en evidencia por copiar" si encuentran dificultad.

Cuando deciden que su trabajo está terminado, se levantan y lo colocan en la "galería", para que se seque y pueda ser observado. Después de poner en orden la parte del material que han utilizado y de lavarse o limpiar sus manos, son libres de acercarse a nuestra artoteca y buscar libremente en los libros o carpetas imágenes que les sugieran la respuesta a la pregunta del día. Inmediatamente tengo que dividir mi atención entre las mesas de trabajo y la artoteca, pues los pequeños que están allá se mueren por mostrarme su hallazgos: unos patos, el dibujo de las palomas de Escher, lo que parece ser la sombra de una mano proyectando un ave en la pared, algo azul, etcétera... Mientras me los muestran trato de darles información conveniente acerca de ellos, por ejemplo: "Mira que lindo... parecen patos

verdad, y están pintados al óleo... parece que es un cuadro muy viejito, debe estar en un museo no crees... Sí mira, el autor se llamaba Whittler y el cuadro es de 1827, esos son más de 100 años..."

Ahora que todos los trabajos están colgados en la galería, nos disponemos a hacer un recorrido en silencio para observarlos con detenimiento. Entonces nos sentamos frente a ellos e iniciamos los comentarios, casi siempre orientados con preguntas dirigidas, y haciendo notar que todos tienen características y cualidades dignas de ser presentadas a los demás.

Generalmente los trabajos son enviados a casa para que sean conservados en "la carpeta", misma que fue uno de los primeros trabajos que hicimos en el año. En ese *sobre gigante*, el niño puede conservar los trabajos que desee. También puede dejar los que desee en nuestra "bodega" para ser recuperados al final del año. En la charla con los papás al inicio del curso, les hice notar la importancia que esos trabajos tienen para sus hijos y que son ellos quienes deben decidir cuando tirarlos, si los van a conservar o mostrar en alguna parte de la casa. No hay nada más terrible para un pequeño que haber dedicado tiempo y esfuerzo a algo que cree importante y que sin más ni más se lo tiren en la basura. "La carpeta" es una forma además de enseñar que los hábitos de orden son más que un capricho, si mantenemos en orden nuestros trabajos, se conservan mejor y los podemos "presumir" en cualquier momento.

Las sesiones en los demás grupos son muy parecidas en su procedimiento, aunque las sugerencias van siendo más especializadas y las técnicas mas variadas. Además de que mis intervenciones se van haciendo menos indispensables.

3.4 Evaluaciones y resultados.

Las operaciones plásticas cuyos fines no siempre son previsibles no pueden ser evaluadas más que por medio de una observación que abarque el recorrido completo de la experiencia, ya que no todos los actos creativos culminan en el éxito, pero el proceso mismo es profiláctico y enriquecedor.

La evaluación no está entonces fundamentada en una preferencia personal ni sobre una apreciación subjetiva del maestro. En lo concerniente a las operaciones plásticas la evaluación se hace en relación con los resultados y las intenciones.

El resultado de las operaciones plásticas constituye un indicio para medir el campo de adquisición y la autenticidad de la expresión. El juicio estético lleva hacia los significados (lo que es comunicado) y sobre las cualidades plásticas. También lleva hacia la expresión (su intensidad, su sinceridad y su originalidad). Lo verdaderamente importante es verbalizar los resultados para hacer conciente el proceso.

Por lo tanto para realizar las evaluaciones surgidas a partir del taller se tomaron en cuenta los siguientes puntos.

En relación al aprovechamiento del alumno:

- 1.- Evaluación del procedimiento.
 - Por el grado de comprensión.
 - Por la coherencia del método.
- 2.- Evaluación del ejecutante.
 - Por el grado de inversión, esfuerzo particular.
 - Por la manifestación del progreso.
 - Por la sinceridad y autenticidad de la expresión.
 - Por la persistencia en la búsqueda.
- 3.- Evaluación de la obra.
 - Por el resultado de las operaciones plásticas.
 - Por la autenticidad de la expresión.
 - Por las cualidades plásticas.
 - Por su significado.

En relación a los resultados y conclusiones del taller se tomaron en cuenta las siguientes variables:

- Condiciones de partida
- Condiciones y circunstancias del aprendizaje

- Interacción con la institución.
- Funcionalidad y aceptación del taller
- Condiciones de salida. Punto de comparación con las clases curriculares.

Como parte de la evaluación final el taller realiza una exposición, en la cual cada uno de los alumnos elige y aporta dos de los que considera sus mejores trabajos. El objetivo es estimular a los alumnos para que compartan con alegría esta actividad con su familia y con la comunidad educativa. Desde luego el espíritu de la exhibición no es competitivo, sino participativo y constructivo.

Pautas de observación en el taller. Evaluación Global (por grupo).⁸⁶

Es en este apartado donde se muestran gráficamente los resultados obtenidos a partir de la implementación de los talleres experimentales y donde se puede ver la comparación objetiva de éstos con las clases de artes plásticas incluidas en el currículo escolar.

Serán reproducidas a continuación las tablas donde se muestran los resultados obtenidos en los talleres creativo-expresivos realizados en los diferentes niveles durante los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004, así como las tablas obtenidas de las clases curriculares.

Al final se demostrará mediante una gráfica el considerable aumento en la asistencia a los talleres creativo-expresivos, gracias a la aceptación de los padres de familia, y los resultados favorables en el desempeño de los chicos.

Estas tablas se realizan en base a la obtención en campo de los siguientes datos:

1.- Datos Generales

- Número de participantes
- Rangos de edades
- Características definidoras del grupo

2.- Ambientación

- Características del lugar
- Tipo y manejo de materiales
- ¿Existen las variables que proporcionen un ambiente creativo?

3.- Planeación

- Número de sesiones impartidas
- Observaciones sobre la distribución del tiempo

4.- Formación de hábitos:

- De orden
- De limpieza
- De respeto

5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas

⁸⁶ Este modelo se basa en el propuesto por Gilda Waisburd "Expresión plástica y creatividad".

- Ejercicios de percepción e imaginación
- Ejercicios de desarrollo del potencial creativo
- Operaciones plásticas básicas
- Comunicación verbal
- Comunicación no verbal
- Coordinación motriz
- Ejercicios interdisciplinarios
- Apreciación artística

Las tablas que se muestran en color gris presentan los datos de los talleres creativo-expresivos implementados como parte de las clases extracurriculares en el nivel preescolar, primaria y secundaria; a su vez, las tablas que se presentan en color blanco, muestran la información recabada de las clases de artes plásticas insertadas en el currículo escolar.

Al comparar los resultados de éstas, se hace evidente que el aumento en el tiempo destinado a éste tipo de actividades, la procuración del ambiente y de los elementos creativos, así como la disminución en el número de participantes por grupo, favorece el desarrollo de actitudes creativas, el pensamiento divergente y en general la educación integral.

Grupo I Taller Preescolar		Ciclo escolar 2002-2003	
1.- Datos Generales			
Número de participantes:	8 niños y 9 niñas = 17		
Rango de edades:	De entre 3 y 6 años		
Características definidoras del grupo:	El grupo es homogéneo Y constante		
2.- Ambientación			
Características del lugar:	Taller creativo- expresivo		
Tipo y manejo de materiales:	Son sugeridos y controlados por el facilitador		
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ sí		no
3.- Planeación			
Número de sesiones impartidas:	80 sesiones		
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	Son sesiones de 60 minutos Existe flexibilidad		
4.- Formación de hábitos:			
De orden:	✓ sí		no
De limpieza:	✓ sí		no
De respeto:	✓ sí		no
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:			
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ sí		no
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ sí		no
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí		no
Comunicación verbal:	✓ sí		no
Comunicación no verbal:	✓ sí		no
Coordinación motriz:	✓ sí		no
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ sí		no
Apreciación artística:	✓ sí		no

Esta tabla muestra los resultados obtenidos del taller realizado con alumnos del nivel preescolar en el ciclo escolar 2002-2003

No existe tabla comparativa ya que no hay un taller de artes plásticas conformado dentro de las clases curriculares.

Grupo I Taller preescolar		Ciclo escolar 2003-2004	
1.- Datos Generales			
Número de participantes:	22 niñas y 17 niños = 39		
Rango de edades:	De entre 3 y 6 años		
Características definidoras del grupo:	Por razones de operatividad Se hicieron tres grupos de 13.		
2.- Ambientación			
Características del lugar:	Taller creativo-expresivo		
Tipo y manejo de materiales:	Son sugeridos y controlados por el facilitador.		
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ sí		no
3.- Planeación			
Número de sesiones impartidas:	80 sesiones		
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	Son sesiones de 60 minutos		
4.- Formación de hábitos:			
De orden:	✓ sí		no
De limpieza:	✓ sí		no
De respeto:	✓ sí		no
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:			
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ sí		no
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ sí		no
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí		no
Comunicación verbal:	✓ sí		no
Comunicación no verbal:	✓ sí		no
Coordinación motriz:	✓ sí		no
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ sí		no
Apreciación artística:	✓ sí		no

Esta tabla muestra los resultados obtenidos del taller realizado con alumnos del nivel preescolar en el ciclo escolar 2003-2004

No existe tabla comparativa ya que no hay un taller de artes plásticas conformado dentro de las clases curriculares.

Grupo I Taller primaria	Ciclo escolar 2002-2003	
1.- Datos Generales		
Número de participantes:	14 niños y 17 niñas = 31	
Rango de edades:	De entre 7 y 12 años	
Características definidoras del grupo:	Por razones de operatividad Se hicieron dos grupos de 15.	
2.- Ambientación		
Características del lugar:	Taller creativo-expresivo	
Tipo y manejo de materiales:	Son sugeridos y controlados por el facilitador	
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ sí	no
3.- Planeación		
Número de sesiones impartidas:	84 sesiones	
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	Son sesiones de 60 minutos	
4.- Formación de hábitos:		
De orden:	✓ sí	no
De limpieza:	✓ sí	no
De respeto:	✓ sí	no
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:		
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ sí	no
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ sí	no
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí	no
Comunicación verbal:	✓ sí	no
Comunicación no verbal:	✓ sí	no
Coordinación motriz:	✓ sí	no
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ sí	no
Apreciación artística:	✓ sí	no

Esta tabla muestra los resultados obtenidos del taller realizado con alumnos de primaria en el ciclo escolar 2002-2003

A continuación presento la tabla de resultados obtenidos en la clase de Artes Plásticas incorporada a las clases curriculares.

Grupo II Clases de primaria	Ciclo escolar 2002-2003	
1.- Datos Generales		
Número de participantes:	<i>Grupos de hasta 25 alumnos Aprox. 250 alumnos</i>	
Rango de edades:	<i>De entre 6 y 12 años</i>	
Características definidoras del grupo:	<i>Los grupos asisten por grados Escolares de primero a sexto.</i>	
2.- Ambientación		
Características del lugar:	<i>Salón de arte y salones comunes</i>	
Tipo y manejo de materiales:	<i>Son solicitados a los padres</i>	
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ no	sí
	<i>Aunque no en todos los casos</i>	
3.- Planeación		
Número de sesiones impartidas:	<i>40 sesiones</i>	
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	<i>Son sesiones de 30 minutos</i>	
4.- Formación de hábitos:		
De orden:	✓ sí	no
De limpieza:	✓ sí	no
De respeto:	✓ sí	no
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:		
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ no	sí
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ no	sí
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí	no
Comunicación verbal:	✓ sí	no
Comunicación no verbal:	✓ no	sí
Coordinación motriz:	✓ no	sí
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ no	sí
Apreciación artística:	✓ sí	no

Conclusión: Se demuestra que la planeación y distribución del tiempo no proporcionan las características óptimas para un desarrollo adecuado del potencial creativo, además el número de alumnos y el espacio con el que se cuenta limita la capacidad lúdica y la experiencia creativa.

Grupo I Taller primaria	Ciclo escolar 2003-2004	
1.- Datos Generales		
Número de participantes:	18 niños y 25 niñas = 43	
Rango de edades:	De entre 7 y 12 años	
Características definidoras del grupo:	Por razones de operatividad Se hicieron tres grupos de 15.	
2.- Ambientación		
Características del lugar:	Taller creativo-expresivo	
Tipo y manejo de materiales:	Son sugeridos y controlados por el facilitador	
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ sí	no
3.- Planeación		
Número de sesiones impartidas:	84 sesiones	
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	Son sesiones de 60 minutos	
4.- Formación de hábitos:		
De orden:	✓ sí	no
De limpieza:	✓ sí	no
De respeto:	✓ sí	no
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:		
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ sí	no
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ sí	no
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí	no
Comunicación verbal:	✓ sí	no
Comunicación no verbal:	✓ sí	no
Coordinación motriz:	✓ sí	no
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ sí	no
Apreciación artística:	✓ sí	no

Esta tabla muestra los resultados obtenidos del taller realizado con alumnos de primaria en el ciclo escolar 2003-2004.

A continuación presento la tabla de resultados obtenidos en la clase de Artes Plásticas incorporada a las clases curriculares.

Grupo II Clases de primaria	Ciclo escolar 2003-2004	
1.- Datos Generales		
Número de participantes:	<i>Grupos de hasta 25 alumnos Aprox. 250 alumnos</i>	
Rango de edades:	<i>De entre 6 y 12 años</i>	
Características definidoras del grupo:	<i>Los grupos asisten por grados Escolares de primero a sexto.</i>	
2.- Ambientación		
Características del lugar:	<i>Salón de arte y salones comunes</i>	
Tipo y manejo de materiales:	<i>Son solicitados a los padres</i>	
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	☒ no	☐ sí
	<i>Aunque no en todos los casos</i>	
3.- Planeación		
Número de sesiones impartidas:	<i>40 sesiones</i>	
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	<i>Son sesiones de 30 minutos</i>	
4.- Formación de hábitos:		
De orden:	☒ sí	☐ no
De limpieza:	☒ no	☐ sí
De respeto:	☒ sí	☐ no
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:		
Ejercicios de percepción e imaginación:	☒ no	☐ sí
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	☒ no	☐ sí
Operaciones plásticas básicas:	☒ sí	☐ no
Comunicación verbal:	☒ sí	☐ no
Comunicación no verbal:	☒ no	☐ sí
Coordinación motriz:	☒ no	☐ sí
Ejercicios interdisciplinarios:	☒ no	☐ sí
Apreciación artística:	☒ sí	☐ no

Conclusión: Se demuestra que la planeación y distribución del tiempo no proporcionan las características óptimas para un desarrollo adecuado del potencial creativo, además el número de alumnos y el espacio con el que se cuenta limita la capacidad lúdica y la experiencia creativa.

Grupo I Taller secundaria	Ciclo escolar 2002-2003	
1.- Datos Generales		
Número de participantes:	10 chicos y 14 chicas	
Rango de edades:	De entre 13 y 15 años	
Características definidoras del grupo:	Por razones de operatividad Se hicieron dos grupos de 12.	
2.- Ambientación		
Características del lugar:	Taller creativo-expresivo	
Tipo y manejo de materiales:	Son sugeridos y controlados por el facilitador	
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ sí	no
3.- Planeación		
Número de sesiones impartidas:	75 sesiones	
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	Son sesiones de 60 minutos	
4.- Formación de hábitos:		
De orden:	✓ sí	no
De limpieza:	✓ sí	no
De respeto:	✓ sí	no
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:		
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ sí	no
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ sí	no
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí	no
Comunicación verbal:	✓ sí	no
Comunicación no verbal:	✓ sí	no
Coordinación motriz:	✓ no	sí
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ sí	no
Apreciación artística:	✓ sí	no

Esta tabla muestra los resultados obtenidos del taller realizado con alumnos de secundaria en el ciclo escolar 2002-2003.

A continuación presento la tabla de resultados obtenidos en la clase de apreciación y expresión artística incorporada a las clases curriculares.

Grupo II Clases de Apreciación y expresión artística	Ciclo escolar 2002-2003	
1.- Datos Generales		
Número de participantes:	<i>Grupos de hasta 20 alumnos Aprox. 150 alumnos</i>	
Rango de edades:	<i>De entre 13 y 15 años</i>	
Características definidoras del grupo:	<i>Los grupos asisten por grados escolares de primero a tercero</i>	
2.- Ambientación		
Características del lugar:	<i>Salón de artes y salones comunes</i>	
Tipo y manejo de materiales:	<i>Son solicitados a los padres</i>	
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ no	sí
3.- Planeación		
Número de sesiones impartidas:	<i>Alrededor de 40 sesiones</i>	
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	<i>Son sesiones de 30 minutos</i>	
4.- Formación de hábitos:		
De orden:	✓ no	sí
De limpieza:	✓ no	sí
De respeto:	✓ no	sí
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:		
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ no	sí
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ no	sí
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí	no
Comunicación verbal:	✓ no	sí
Comunicación no verbal:	✓ no	sí
Coordinación motriz:	✓ no	sí
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ no	sí
Apreciación artística:	✓ sí	no

Conclusión: Se demuestra que la planeación y distribución del tiempo no proporcionan las características óptimas para un desarrollo adecuado del potencial creativo, además el número de alumnos y el espacio con el que se cuenta limita la capacidad lúdica y la experiencia creativa.

Grupo I Taller secundaria		Ciclo escolar 2003-2004	
1.- Datos Generales			
Número de participantes:	14 chicos y 18 chicas = 32		
Rango de edades:	De entre 13 y 15 años		
Características definidoras del grupo:	Por razones de operatividad Se hicieron dos grupos de 16.		
2.- Ambientación			
Características del lugar:	Taller creativo-expresivo		
Tipo y manejo de materiales:	Son sugeridos y controlados por el facilitador		
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ sí		no
3.- Planeación			
Número de sesiones impartidas:	75 sesiones		
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	Son sesiones de 60 minutos		
4.- Formación de hábitos:			
De orden:	✓ sí		no
De limpieza:	✓ sí		no
De respeto:	✓ sí		no
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:			
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ sí		no
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ sí		no
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí		no
Comunicación verbal:	✓ sí		no
Comunicación no verbal:	✓ sí		no
Coordinación motriz:	✓ sí		no
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ sí		no
Apreciación artística:	✓ sí		no

Grupo II Clases de Apreciación y expresión artística	Ciclo escolar 2003-2004	
1.- Datos Generales		
Número de participantes:	<i>Grupos de hasta 20 alumnos Aprox. 150 alumnos</i>	
Rango de edades:	<i>De entre 13 y 15 años</i>	
Características definidoras del grupo:	<i>Los grupos asisten por grados escolares de primero a tercero</i>	
2.- Ambientación		
Características del lugar:	<i>Salón de artes y salones comunes</i>	
Tipo y manejo de materiales:	<i>Son solicitados a los padres</i>	
Existen variables que proporcionen un ambiente creativo:	✓ no	sí
3.- Planeación		
Número de sesiones impartidas:	<i>Alrededor de 40 sesiones</i>	
Observaciones sobre la distribución del tiempo:	<i>Son sesiones de 30 minutos</i>	
4.- Formación de hábitos:		
De orden:	✓ no	sí
De limpieza:	✓ no	sí
De respeto:	✓ no	sí
5.- Técnicas y herramientas creativas utilizadas:		
Ejercicios de percepción e imaginación:	✓ no	sí
Ejercicios de desarrollo del potencial creativo:	✓ no	sí
Operaciones plásticas básicas:	✓ sí	no
Comunicación verbal:	✓ no	sí
Comunicación no verbal:	✓ no	sí
Coordinación motriz:	✓ no	sí
Ejercicios interdisciplinarios:	✓ no	sí
Apreciación artística:	✓ sí	no

Conclusión: La clase de Expresión artística se considera de "relleno" o "barco" para subir el promedio, generalmente se solicitan trabajos plásticos dirigidos con un tema y una técnica que son presentados y evaluados con una nota calificatoria. El programa en su mayoría, se enfoca al dibujo

técnico y a la apreciación de las cualidades estéticas de ciertas categorías artísticas. Cabe señalar como antes, que la gestión del tiempo y el número de alumnos dificultan el libre desarrollo de las habilidades y experiencias creativas.

Comentarios finales:

A lo largo de esta experiencia, hemos podido observar marcados cambios en los alumnos que participaron en el taller, sobretodo en lo que concierne al incremento en su confianza y seguridad en su expresividad (gráfica, lúdica, verbal) y en su afectividad principalmente. Así mismo se reconoce en ellos un significativo desarrollo motriz y de coordinación; además de un incremento considerable de sus conocimientos a través de la cultura y el arte.

Con el objeto de concluir la experiencia se utilizaron dos cuestionarios que nos ayudaron a realizar la evaluación final del taller: el primero fue dirigido a los padres de los alumnos participantes y el segundo fue dirigido a las autoridades del colegio.

A continuación se reproducen los formatos utilizados:

Cuestionario I. Dirigido a los padres de familia.

Mediante este cuestionario se pudo hacer patente el interés que los padres han puesto en el desarrollo y bienestar de sus hijos, así como la confianza que para lograr esto han puesto en el taller. En general los resultados obtenidos son favorecedores y nos han ayudado a corregir lo que en su momento no funcionó como se esperaba.

Cuestionario I

Evaluación del Taller "Experiencias Creativas a través del Arte"

- 1.- Nombre Completo: _____
- 2.- Nombre y grupo al que pertenece su hijo (a): _____
- 3.- Completa la siguiente tabla marcando si o no de acuerdo a lo que pudiste observar en la experiencia de tu hijo (a):

SI NO

- Le agrada el taller
- Viene contento a la sesión
- El trabajo le causa placer
- Tiene intención de seguir trabajando al llegar a casa.
- Respeto los hábitos de orden y limpieza
- Respeto a sus compañeros y sus trabajos
- Se relaciona positivamente con el maestro
- Expresa de manera más frecuente sus sentimientos
- Se expresa mejor verbalmente
- Se expresa mejor plásticamente
- Utiliza las técnicas y herramientas aprendidas
- Ha mejorado su coordinación y motricidad
- Ha realizado numerosos trabajos artísticos
- Los trabajos realizados se conservan
- Los trabajos realizados se comparten y muestran
- El o ella deciden cuando deben conservarse o no
- Se ha vuelto un poco más curioso
- Trata de encontrar solo las soluciones a sus problemas
- Participa con su entorno
- Emite juicios y es capaz de autoevaluarse
- Se utilizaron los materiales suficientes
- Esta usted satisfecho con los resultados obtenidos

Comentarios y sugerencias:

Cuestionario II. Dirigido a las autoridades del colegio.

Se proyectó este cuestionario con el objeto de realizar una evaluación interna que nos permitiera formar una idea del panorama de aceptación y operatividad del taller.

Las autoridades de la escuela a quienes se les solicitó responderlo, fueron principalmente: las direcciones académicas de cada nivel, el departamento de difusión cultural, dirección general y a IDEA (Investigación y Desarrollo de Evaluaciones Académicas).

Los resultados fueron muy enriquecedores y satisfactorios, ya que desde que se inició el taller en el colegio se han obtenido avances importantes se a incrementado la asistencia a los talleres y se cuenta con la participación de la comunidad en general.

Cuestionario II

Evaluación del Taller "Experiencias Creativas a través del Arte"

Nombre: _____

Puesto que desempeña dentro de la institución: _____

Completa la siguiente tabla respondiendo si o no, de acuerdo a los resultados observados en el taller:

	SI	NO
- Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos		
- Se procedió de acuerdo a la normatividad establecida		
- El manejo técnico del taller fue adecuado		
- Se respetaron las planeaciones		
- La distribución de los tiempos fue adecuada		
- Se hizo buen uso de los recursos y materiales		
- Existe control y coordinación		
- La respuesta de los padres fue satisfactoria		
- La convocatoria y asistencia fueron exitosas		
- Se integró a la comunidad educativa		
- Se realizó una adecuada evaluación		
- Estoy satisfecho con los resultados obtenidos		

Sugerencias y comentarios:

Nota: Algunos de los cuestionarios resueltos se reprodujeron y pueden ser consultados en los anexos.

3.5 Acerca de mi experiencia.

La maravillosa experiencia de haber trabajado con niños y jóvenes durante estos últimos años ha sido de suma importancia en mi desarrollo personal y profesional; ya que aún no estaba consciente de hacia donde podía dirigir mi energía y mi experiencia.

Cuando me di a la tarea de analizar el proceso que he seguido y leer mis anotaciones, comprendí que los seres humanos tenemos un itinerario que transitar, tanto en los procesos creativos personales como en los profesionales, que nos conduce al inicio de otra etapa y a un nuevo proceso. Y aunque se trate de una obviedad, sin duda necesite algún tiempo para procesar, analizar y entender lo que me estaba sucediendo. Ciertamente todo tiene un sentido en la vida y no hay casualidades sino causalidades, es hasta que el individuo hace consciente ese devenir, que entonces participa en su construcción. Esto constituye el primer paso para la reintegración y la búsqueda de nuevos caminos y opciones creativas.

Mientras trabajaba en la programación del primer taller, las ideas venían en forma desorganizada y difícilmente encontraba lo que buscaba, con el paso del tiempo, la lectura constante y el trabajo diario, me fui dando cuenta que estaba inmersa en mi propio proceso creativo. Y es que si hubiera intentado escribir sobre éstas experiencias en mi tesis hace 3 años el resultado sin duda no habría sido tan satisfactorio como hoy, pues he traducido mi propio proceso para poder concluir y compartir ésta experiencia, a través de la realización de éste trabajo.

El trabajo duro, el esfuerzo y el amor por mi carrera han dado frutos, encontré en la enseñanza y en mi constante aprendizaje a través de ella el camino que buscaba.

El material que ha llegado a mis manos, la información que he recopilado, así como la experiencia directa con el trabajo diario, me animaron a escribir mi tesis de Licenciatura sobre esta vivencia.

Desde el principio, el trabajo ha sido intenso y buena la respuesta de la gente que ha participado. En este proceso de crecimiento personal, en ese "darme cuenta", ocurrió que no sólo obtenía satisfacciones personales, sino profesionales también; mi proceso creativo se reactiva constantemente, me he vuelto más productiva y más consciente en cuanto a mi trabajo plástico se refiere. Actualmente mi obra ha disminuido en cantidad, pues difícilmente el tiempo alcanza para coordinar la docencia y el trabajo en el taller, además de encontrarme nuevamente en un proceso de transito para volver a mi ciudad de origen, pero ha mejorado cualitativamente. Pintar sigue siendo para mí una necesidad básica de expresión y autoafirmación.

Desde que recuerdo, el amor por el arte, el deseo y la pasión por el saber y la sensibilidad, han acompañado y estructurado mi educación. Durante mi niñez asistí a la instrucción básica y media, en tanto que simultáneamente lo hice a una diversidad de talleres y cursos que iban de la danza a la actuación, de la historia a la arquitectura pero siempre incluyendo principalmente temáticas relacionadas con las artes plásticas. Asistí durante nueve años a la escuela de Artes Visuales de Puebla, a la Casa de la Cultura del Estado, al Jardín del Arte y al Barrio del Artista. Conviví muy de cerca con pintores y grandes maestros que ayudaron a definir mi vocación y con los cuales estoy muy agradecida. De la misma manera la educación Universitaria formal me dio las herramientas, estrategias y conocimientos que me han permitido desenvolverme con éxito en mi situación laboral actual, además de acercarme de una manera más directa a la esfera contemporánea del arte y sus vicisitudes.

Mi trabajo conceptual y técnico a evolucionado hacia nuevos escenarios creativos que en muchos de los casos requieren una inversión mayor de tiempo y laboriosidad, pues se generan de un proceso interno de autoconocimiento. Consecuentemente es inmersa en la enseñanza y el ejercicio constante de la habilidad creativa, así como en la promoción de la educación interdisciplinaria, que he descubierto mis propios procesos creativos, explorando nuevas técnicas, reinventando mis vehículos, retomando vínculos y en general tomando riesgos.

He tratado siempre de ser muy cuidadosa en mi factura, hoy lo intento con mayor atención y quizá por ello he notado que las ideas se generan con más fluidez y menos temores. Hoy, al volver a leer mis notas advertí que yo había cambiado y que mi práctica había evolucionado. Así, que ahora estoy lista para compartir con quien se interese por el tema mi delimitada pero entusiasta experiencia.

3.5.1 Mi propio proceso

En el caso particular de esta tesis, el desarrollo y los resultados obtenidos competen a dos momentos: el acercamiento y comprensión de la teoría y praxis de la pedagogía del proceso creativo y demás ideas estéticas, y el de mi propio proceso creativo; ambos momentos los he llevado por el camino de la experimentación empírica y de la reflexión misma que provoca la vida creativa.

Con la ayuda de la pedagogía, la psicología, la estética y la filosofía, estas ideas y actos creativos se constituyeron en la claridad permitiéndome profundizar en mi objeto de estudio: el proceso creativo artístico-plástico, reflejándolo como consecuencia lógica dentro de mi trabajo profesional, así

como en las relaciones con lo que me rodea, a partir de lo que me demanda el propio proceso creativo.

Es importante acotar que esta investigación de tesis se centró en el proceso creativo y su importancia en el desarrollo integral del individuo a través de la enseñanza-aprendizaje, y no en los resultados obtenidos en lo particular en mi obra plástica, no es una tesis de pintura sino principalmente una en la que domina la pedagogía del arte.

A lo largo de mi vida he transitado una y otra vez por los distintos momentos que identificamos como parte del proceso creativo en diferentes niveles de comprensión y acorde con el momento vivido, así es como se construye el conocimiento significativo, el que genera las bases para pasar de un nivel a otro del aprendizaje basado en una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética. Visto de esta manera es de suponerse que estos procesos se revelen en los objetos producidos y en las ideas generadas, por lo tanto a continuación presento una especie de retrospectiva de mi trabajo plástico en los últimos años, con el afán de mostrar visualmente una aproximación a mi propio proceso creativo, que a partir de la realización y experimentación requerida para este trabajo se ha dinamizado mostrando que las herramientas y procedimientos implementados en ello, así como la comprensión misma del proceso, funciona exitosamente en sus objetivos esenciales, procurando un cambio significativo en la trasgresión de los límites creativos propios.

Como hice mención en el punto anterior, desde pequeña el contacto con el arte y en particular con la pintura me ha puesto en este camino en el que tras recibir lecciones de grandes maestros, de practicar con disciplina la técnica y generar objetos que fueran aprobados, he hecho de las artes plásticas y en particular de la pintura, mi propio lenguaje, con el que me apropio de las imágenes, como medio y como vehículo interdisciplinario, y como la principal acción de mi quehacer profesional. Todo esto forma parte de mi propio proceso, en el que estoy inmersa, en el que se concluyen etapas y se inician nuevas, hasta aquí he llegado, aquí me encuentro ahora, experimentando, madurando las ideas, los conceptos y los nuevos procesos.

Para llegar a este momento, hubo que pasar por diferentes etapas, superar bloqueos y descubrir otros nuevos.

Durante los primeros años de la carrera mi pintura se limitaba a probar lo que sabía hacer bien, copiar y colorear, basado en la experiencia visual adquirida con las primeras lecciones mis ejercicios de pintura se volcaron hacia la interpretación geométrica y a la experimentación lúdica de colores puros y brillantes; poco a poco con el peso que fue ganando el taller de dibujo, se fue tornando hacia la figura humana vista a través de tramas que generalmente se tejían a base de trazos geométricos. Aún era muy frecuente en mi práctica que recurriera a copiar o reinterpretar fotografías o dibujos, pero ahora buscando con ello dar a esas formas un nuevo sentido expresivo

otorgado a través de la experimentación básicamente del color, este ensayo y error sin duda me ayudó de manera significativa a manipular diferentes técnicas con libertad y precisión. Esta primera etapa corresponde a los años anteriores al 2000, y muestra la superación de la etapa "infantil" y de la educación artística informal. La concepción estética va más allá del deleite intuitivo, la pura atracción por el color y la necesidad por la asociación temática, además del entendimiento de que la idea de representación va más allá del realismo, de la habilidad de imitar la realidad.

En este primer proceso el conocimiento previo se organizó con la búsqueda expresiva y el enriquecimiento visual, y se pondera en ese sentido el valor de la obra, es decir se descansa sobre una nueva conciencia de interioridad de la experiencia.

Las figuras 1 y 2 muestran cuadros que pinté en mi adolescencia, las figuras 3 a 6 muestran ejercicios de pintura que realice durante los primeros semestres de la carrera.

Figura 1 "Paisaje"
Oleo sobre tela
50x60 1993

Figura 2 "Conejos"
Pastel
50 X 40 1994

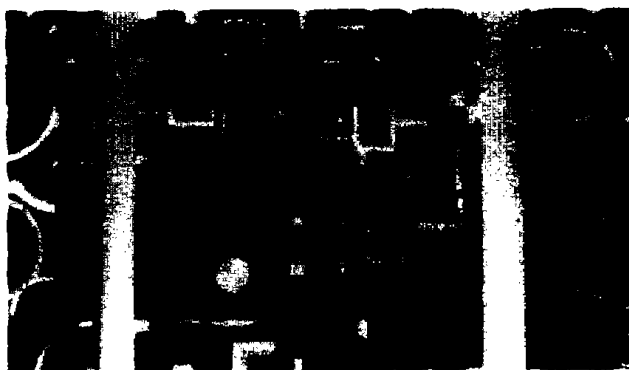

Figura 3 "Ejercicio 2"
Acrílico sobre madera
Triptico 40x70 1998

Figura 4 "Uvas"
Óleo sobre tela
40X 40 1999

Figura 5 "Mientras fumaba"
 Oleo sobre tela
 40x50 1999

Figura 6 "Majahua"
 Acrílico sobre papel
 40 X50 1999

Los años siguientes, al ingresar de manera consistente al taller de pintura y realizar trabajos en base a un proyecto previo, fue muy satisfactorio descubrir una veta de la que surgieron trabajos más interesantes que mantenían en principio una especie de sentido "barroco" por la saturación de elementos, las composiciones complejas y la recurrencia de colores que fueron herencia de las tramas que acostumbraba a usar en mis obras anteriores. Pero aunque ya giraba en torno a una temática definida aún era impersonal y arbitraria.

Durante estos procesos la forma cobro gran importancia, así como el interés por componer, construir y estilizar. Estéticamente es un avance por la relevancia en el medio, la forma y el estilo, así como por la conciencia de la expresividad individual contenida en ello. Todo esto hacía evidente la necesidad de mejorar en el dibujo, para poder hallar aquella representación que buscaba. El taller de litografía me permitió desarrollar en gran medida esta habilidad. (figuras 7-11)

Figura 7 "Alegoría Barroca"
 Acrílico sobre tela
 100 x 120 2000

Figura 8 "Seis caballos"
 Óleo sobre tela
 90 X 120 2000

Figura 9 "Muere"
 Litografía
 45 cm 2000

Figura 10 "Natura"
 Litografía
 20 cm. 2001

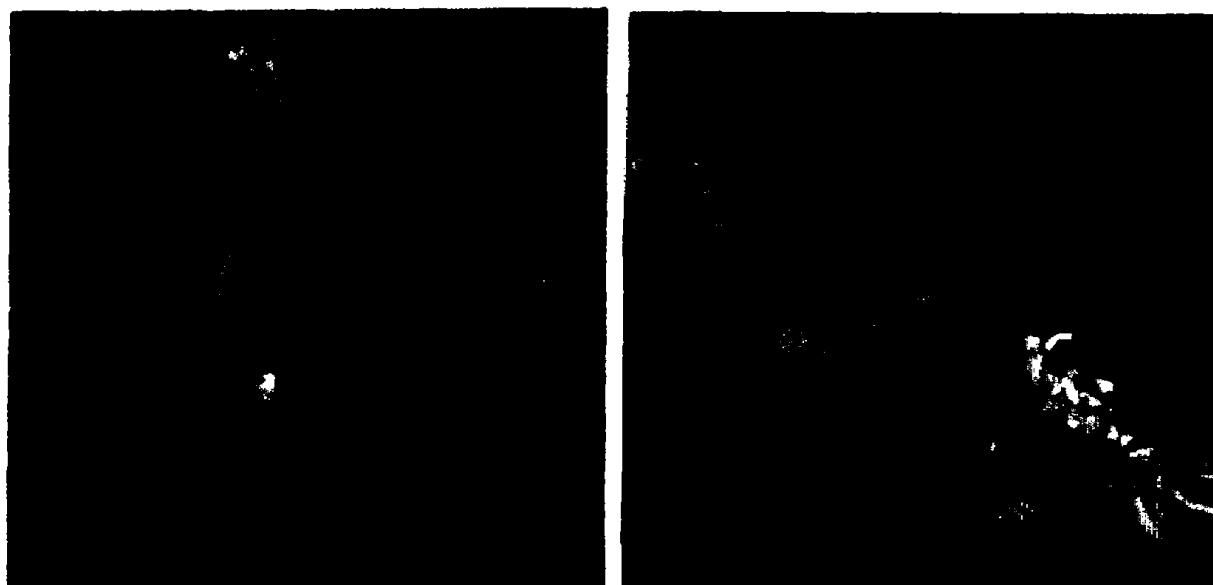

Figura 11 "Naturaleza esencial"
Óleo sobre madera
Díptico 80 x 80 c/u 2001

Tras un nuevo examen de ideas, el resultado fue una viva conciencia del carácter de la propia experiencia y de la importancia acentuada en el proceso, así en los últimos dos años, me he permitido explorar no solo variadas técnicas de pintura y grabado, sino incluso de escultura y modelado; los materiales y los soportes de mi obra reciente son variados y tienen impresa una característica lúdica que los hace mucho más personales y expresivos. El color no es ya sólo un pretexto visual, sino que se ha convertido en parte importante del contenido, al igual que la composición, el ritmo y el formato de la obra, que dependen ahora sí del propósito expresivo y son determinados en mayor proporción de manera analítica y consciente.

Al explorar con nuevos materiales me encontré con el pastel que me fue proporcionando paulatinamente una posibilidad de creación renovada en donde la espontaneidad del trazo me permitía conservar el núcleo figurativo de mi esencia agregándole un manejo más osado con el mismo grado de libertad y aprovechamiento imaginativo del accidente.

Este nuevo despliegue me proporcionó el gusto lúdico por crear texturas y por disfrutar la composición que parte de la mancha y el accidente en que las figuras humanas, los animales y los objetos se transmutan, se ocultan y se encierran.

Lo que pretendo expresar a través del lenguaje plástico está fundamentado en decisiones personales que he tomado de manera consciente y basándome en la carga visual contenida en mi inconsciente, veo mi pintura como una forma de suscitar preguntas más que como una transmisión de verdades, esto sin duda requiere de nuevas capacidades en el proceso que nos

permitan trascender al punto de vista cultural, que requiere como mínimo la capacidad de plantear preguntas y de considerar al **yo** capaz de responderlas, capaz de enjuiciar el trabajo propio a través de la argumentación razonada, así como a través de la intuición sensible. Esto implica una perspectiva integral de la propia cultura, en este nuevo proceso me encuentro envuelta actualmente, a la vez que empiezo nuevos procesos creativos que me permitan expresarme pictóricamente y procesos creativos de aprendizaje estético que me permitan comunicarme más eficientemente, siempre conciente y en constante búsqueda del desarrollo integral. (figuras 11 - 16)

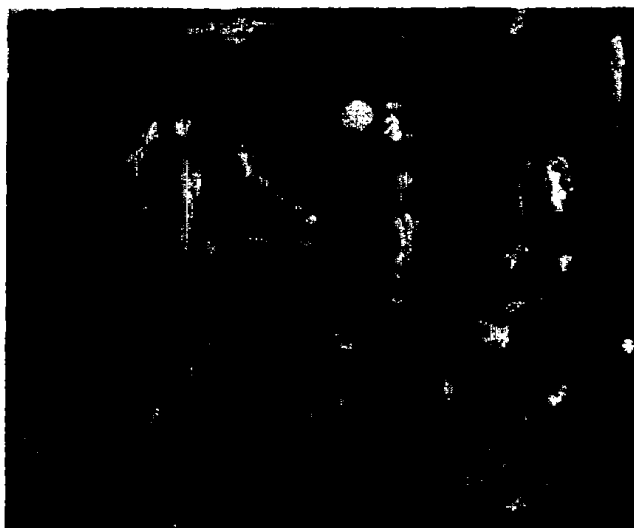

Figura 12 "Silencio"
Acrílico y pastel sobre madera
40 x 60 2003

Figura 13 "Amelia"
Acrílico y pastel sobre madera
40 x 60 2003

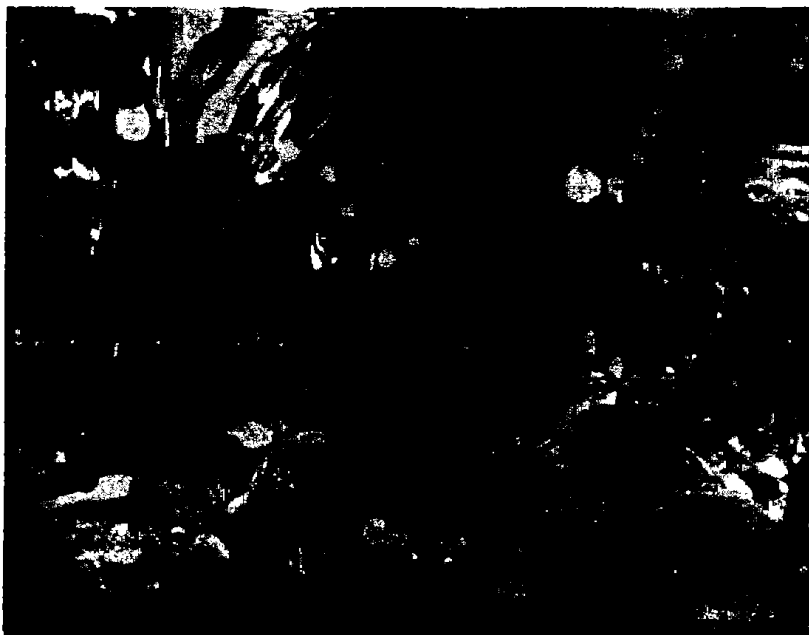

Figura 13 "Silvia"
Acrílico sobre madera
40 x 60 2003

Figura 14 "Making"
Acrílico y pastel sobre madera
40x60 2003

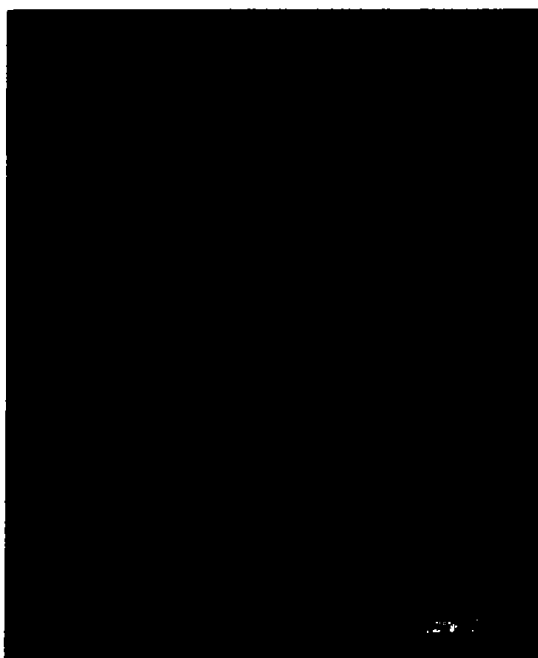

Figura 15 "En paz"
 Acrílico y pastel sobre
 madera texturizada
 60 x 40 2003

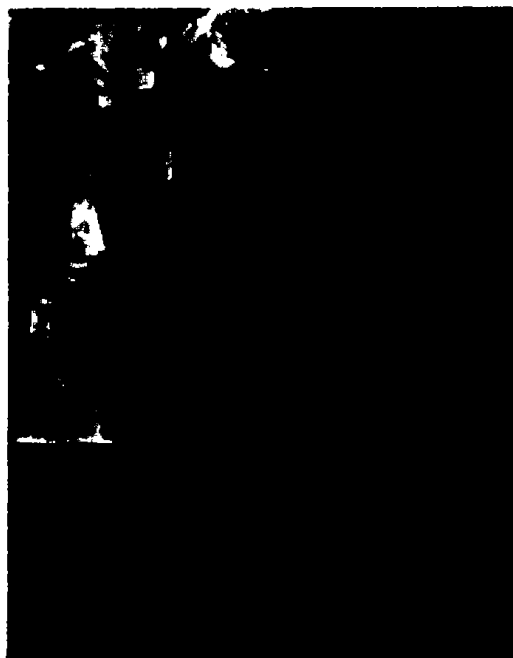

Figura 16 "Hasta hoy"
 Acrílico y pastel sobre
 madera texturizada
 60 x 40 2003

Figura 17 "El amor después de ti"
 Colores al barniz, tintas y lápices sobre madera texturizada
 Tríptico 90 X 180 2004

En los párrafos anteriores he querido dejar una muestra de la trayectoria alcanzada en mi proyecto como artista plástico en sincronía con mi desarrollo como docente, de tal suerte que resulte posible, para quien se interese en mi trabajo, evidenciar los cambios positivos que se han hecho patentes etapa por etapa. Quiero hacer evidente nuevamente que esta investigación de tesis no se basa en los logros obtenidos en mi pintura, sino en la comprensión del proceso creativo y sus implicaciones en el desarrollo del individuo, así lo que se muestra aquí como ejemplo de mi propia producción plástica debe servir solo como una referencia de los resultados obtenidos con este trabajo de investigación y experimentación.

Por último me voy a permitir citar algunos comentarios sobre mi desempeño que han hecho favor de escribir en diferentes ocasiones el maestro Gilberto Castellanos Tenorio, profesor, dibujante, pintor, promotor cultural, ensayista y poeta, ha sido catedrático de Artes Plásticas en la normal del Estado de Puebla durante 30 años, director de la Casa de la Cultura del Estado y es autor de más de cinco libros; el maestro Felipe del Ángel Suña, quien fue hace varios años director de la Escuela de Artes Visuales de Puebla y colaborador en el Sol de Puebla; la Lic. María Teresa Favela, asesora de la revista Carácter; así como el Señor Antonio Moreno, director de la Asociación de Bibliófilos y Amigos del Arte en el D. F.

"Angélica Álvarez ha promovido en Puebla la muestra colectiva de pintura y grabado de los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, el BINE pudo acercar a esta joven y destacada pintora, con diálogos abiertos acerca de las técnicas, a los normalistas y catedráticos; resultó estimulante ya que este acercamiento nos permitió conocer más acerca de la enseñanza-aprendizaje y de los métodos posmodernos... la obra de la joven pintora poblana, destaca por su encanto provincial y el manejo de una paleta libre y brillante que nos recuerda los maravillosos vitrales y emplomados de las múltiples iglesias de nuestra bella ciudad..." Puebla, Pue. 14 de Mayo de 1999. Mtro. Gilberto Castellanos Tenorio.

"... tuve la fortuna de un agradable reencuentro, esta vez con una querida exalumna que sin duda ha demostrado que el éxito se disfruta más cuando más cuesta, y es que si hay vocación no hay obstáculo que valga. Después de permanecer varios años en el Distrito Federal, donde realizó sus estudios profesionales, Angélica Álvarez nos visita para presentarnos una pequeña muestra de su trabajo plástico reciente... con la búsqueda constante y el encuentro afortunado de la propia experimentación, del estilo propio, con la sensibilidad social con que envuelve sus temas, con que retrata sus "fantasmas" y con la aventura del color valientemente expuesto , nos invita a transitar por sus territorios abiertos, permitiéndonos contemplar su calor interno y su entusiasta gusto por pintar..." Puebla, Pue. 20 Octubre de 2001.
Mtro. Felipe del Ángel Suña.

"Querida Angélica, he revisado con atención el material que enviaste y tengo el agrado de comunicarte que ha sido muy grato conocer de ti y de tu trabajo, que por cierto me parece de gran valor... la pintura tiene grandes virtudes universales que ponen al individuo en contacto directo con la esencia propia, esa que esta dentro de cada uno de nosotros, si tú como pintora logras encontrar el medio, la forma, la gracia de transmitir y traducirte en ella, has logrado mucho; creo que el material que me hiciste llegar tiene excelentes cualidades, has experimentado, dialogando con varios estilos, has profundizado en tu búsqueda, interiorizándote y buscando la expresión, el camino es largo pero lo que me queda por decir es poco, falta ver más de ti en cada una de tus piezas, la buena técnica es como la buena ortografía, no sirve de nada si lo que has escrito carece de sentido..."

Maria Teresa Favela, Enero 2003.

"... En esta ocasión contamos con la participación de una joven artista que colabora entusiastamente con nosotros haciendo gala de sus mejores cualidades, además de ser responsable, disciplinada, creativa y muy dinámica, Angélica Álvarez nos presenta un par de pinturas que nos dejan entrever su vocación y su profundo amor por el arte... Las piezas de gran formato nos llenan de energía con dinámicos trazos y variedad de elementos pictóricos que nos evocan paisajes caóticos, con una extraña belleza..." México, D.F. 2002 Lic. Antonio Moreno.

Agradezco a todos sus comentarios ya que gracias a ellos me he permitido crecer y comprender mejor mi trabajo. Sus opiniones y las que me han hecho llegar de manera oral muchas otras personas me permiten generar nuevas ideas, probar nuevos métodos y sobre todo fortalecer mi autoconcepto, de la misma manera que la experiencia generada de este trabajo me ha permitido superar mis propios limites creativos.

- **ACHA, JUAN.**
"INTRODUCCIÓN A LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA"
EDITORIAL TRILLAS. 1º REIMPRESIÓN. MÉXICO, D.F. 2002

- **ADORNO, THEODOR W.**
"TEORÍA ESTÉTICA"
EDITORIAL TAURUS. MADRID, ESPAÑA. 1992

- **ANDREANI, DENTICI.**
"LAS RAÍCES PSICOLÓGICAS DEL TALENTO"
TRADUCCIÓN DE MARÍA CELIA EQUIBAR.
EDITORIAL KAPELUSZ. BUENOS AIRES, ARGENTINA. 1978

- **ARRIARÁN, SAMUEL.**
"FILOSOFÍA DE LA POSMODERNIDAD"
ED. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNAM. 1ª ED. MÉXICO, D.F. 1997

- **BENJAMIN, WALTER.**
"POESÍA Y CAPITALISMO. ILUMINACIONES II"
EDITORIAL TAURUS. MADRID, ESPAÑA. 1990

- **BERGAN, JOHN Y JAMES A. DUNN.**
"PSICOLOGÍA EDUCATIVA"
EDITORIAL LIMUSA. 2ª. REIMPRESIÓN. MÉXICO, D.F. 1990

- **BERNARD, DENVIR Y HOWARD GRAY.**
"MAKING ART PAY"
ED. PAHIDON. OXFORD. U.S.A. 1989

- **BIONDI, ANGELO M.**
"THE CREATIVE PROCESS"
THE CREATIVE EDUCATION FOUNDATION. NEW YORK, USA. 1986

- **BIGGE, MORRIS L. Y MAURICE HUNT.**
"BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN"
EDITORIAL TRILLAS. 2ª. REIMPRESIÓN. MÉXICO, D.F. 1973

- **BUTZ, NOLAN.**
"ARTE CREADOR INFANTIL"
L.E.D.A. LAS EDICIONES DE ARTE. BARCELONA, ESPAÑA. 1985

- **CARLSON, NEIL.**
TRADUCCIÓN DE JORGE A. BARRIENTOS.
"FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA".
EDITORIAL PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA. MÉXICO, D.F. 1996

- **CHERRY, CLARE.**
"CREATIVE ART FOR THE DEVELOPING CHILD".
FEARON TEACHER AIDS. SIMON & SCHUSTER SUPPLEMENTARY EDUCATION GROUP.
SECOND EDITION. CARTHAGE, ILLINOIS. U.S.A 1990

- **CHUNGTAH, CHONG.**
"CONSIDERACIONES SOBRE LA INTERRELACIÓN DE LAS ARTES
EN FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA".
CNCA. MÉXICO, D.F. 1998

- **COHEN, JOSEF.**
"PROCESOS DEL PENSAMIENTO"
EDITORIAL TRILLAS, MÉXICO. 1977

- **CRAIG, ROBERT, WILIAM MEHRENS Y HARVEY CLARIZIO.**
"PSICOLOGÍA EDUCATIVA CONTEMPORÁNEA"
EDITORIAL LIMUSA 1ª. REIMPRESIÓN. MÉXICO, D.F. 1985

- **CSIKSZENTMIHALYI, MIHALY.**
"MOTIVATION AND CREATIVITY"
ED. NEW IDEAS. PHILADELPHIA. U.S.A. 1988
- **DÍAZ JIMÉNEZ, CARMEN.**
"LA CREATIVIDAD EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA"
EDITORIAL PAIDOS. MÉXICO. 1987
- **DE BONO, EDUARDO.**
"SERIOUS CREATIVITY"
HARPER BUSINESS. USA. 1992
- **DNOVITT-MORENO, ANNE.**
"HOW YOUR BRAIN WORKS"
ZIFF DAVIS PRESS. CALIFORNIA, USA. 1995
- **ECO, UMBERTO.**
"OBRA ABIERTA"
EDITORIAL SEIX BARRAL. BARCELONA, ESPAÑA. 1965
- **FACUNDO MOSSI, ALBERTO.**
"EL DIBUJO: enseñanza aprendizaje"
EDITORIAL ALFA OMEGA/ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. MÉXICO. 2001
- **FREINET, A.**
"TÉCNICAS FREINET DE LA ESCUELA MODERNA"
EDITORIAL SIGLO XXI. MÉXICO, 1885.
- **FUSTIER, MICHEL.**
"PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD"
EDITORIAL GAVILA. MADRID, ESPAÑA. 1975
- **GADOTTI, MOACIR.**
"HISTORIA DE LAS IDEAS PEDAGÓGICAS"
SIGLO XXI EDITORES. 3ª ED. MÉXICO, D.F. 2002
- **GARDNER, HOWARD.**
"ARTE, MENTE Y CEREBRO"
EDITORIAL PAIDOS. BARCELONA, ESPAÑA. 1987
- **GARDNER, HOWARD.**
"EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO HUMANO"
EDITORIAL PAIDOS EDUCADOR. MÉXICO. 1998
- **GARDNER, HOWARD.**
"MENTES CREATIVAS"
EDITORIAL PAIDOS. BARCELONA, ESPAÑA, 1995
- **GÓMEZ SOLLANO, MARCELA. (COORDINADORA)**
"TEORÍA, EPISTEMOLOGÍA Y EDUCACIÓN: DEBATES CONTEMPORÁNEOS"
P Y V EDITORES/ UNAM/ CIIICH. 1ª ED. MÉXICO, D.F. 2002
- **GUILFORD, J. P.**
"CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN"
EDITORIAL PAIDOS. BUENOS AIRES, ARGENTINA. 1978
- **GRINBERG, ZYLBERBAUM.**
"THE ORBITALS OF CONSCIOUSNESS"
PSYCHOENERGETICS 5. OXFORD. 1983
- **HABERMAS, JURGEN.**
"LA MODERNIDAD, UN PROYECTO INCOMPLETO"
EDITORIAL TAURUS. MADRID, ESPAÑA. 1982
- **HABERMAS, JURGEN.**
"TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA 1 Y 2"
EDITORIAL TAURUS. MADRID, ESPAÑA. 1988

- **HELLER, MIRIAM.**
"EL ARTE DE ENSEÑAR CON TODO EL CEREBRO"
EDITORIAL BIÓSFERA. CARACAS, VENEZUELA. 1994
- **JIMÉNEZ, JOSÉ.**
"TEORÍA DEL ARTE"
EDITORIAL NEO METRÓPOLIS. TECNOS/ALIANZA. MADRID, ESPAÑA. 2002
- **JARAMILLO, JAIME EDUARDO.**
"MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD EN LATINOAMÉRICA"
CENTRO DE ESTUDIOS DE MANIZALES. COLOMBIA, 1995.
- **KANDINSKY, VASSILY.**
"DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE"
PREMIA EDITORA S.A. MÉXICO, D.F. 1990
- **KLINGLER, CYNTHIA Y GUADALUPE VADILLO.**
"PSICOLOGÍA COGNITIVA: ESTRATEGIAS EN LA PRÁCTICA DOCENTE"
MC.GRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES. 1ª EDICIÓN. MÉXICO, D.F. 2000
- **KOESTLER, ARTHUR.**
"EL ACTO DE CREACIÓN"
EDITORIAL SIGLO XXI. MÉXICO, 1980
- **LAPOUJADE, MARÍA NOEL.**
"FILOSOFÍA DE LA IMAGINACIÓN"
EDITORIAL SIGLO XXI. MÉXICO, 1988
- **LÓPEZ, ALBERTO.**
"ENCUENTROS DEL ARTE CON LA ANTROPOLOGÍA, LA PSICOLOGÍA Y LA PEDAGOGÍA"
EDITORIAL MANRESA- ANGLE. MÉXICO. 1997
- **LYOTARD, JEAN FRANCOIS.**
"LA CONDICIÓN POSMODERNA"
EDITORIAL TAURUS, MADRID, ESPAÑA. 1989
- **MACLNTYRE, ALSADAIR.**
"EL CONCEPTO DEL INCONSCIENTE"
AMORRORTU EDITORES. BUENOS AIRES, ARGENTINA. 1982
- **MARIN IBAÑEZ, RICARDO.**
"LA CREATIVIDAD"
EDITORIAL CEAC. ESPAÑA. 1984
- **MARTY, GISÉLE.**
"PSICOLOGÍA DEL ARTE"
EDICIONES PIRÁMIDE. MADRID, ESPAÑA. 1999
- **MONTESSORI, MARÍA**
"LA MENTE ABSORBENTE DEL NIÑO"
EDITORIAL DIANA. MÉXICO D.F. 1986
- **NOVAES, MARÍA ELENA.**
"PSICOLOGÍA DE LA APTITUD CREADORA"
EDITORIAL KAPELUZ. BUENOS AIRES, ARGENTINA. 1973
- **O'CONNOR, J. Y SEYMOUR, J.**
"INTODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA"
EDICIONES URANO. BARCELONA, ESPAÑA. 1992
- **PALACIOS, JESÚS.**
"LA CUESTIÓN ESCOLAR: CRÍTICAS Y ALTERNATIVAS"
EDITORIAL FONTAMARA. 3ª ED. MÉXICO D.F. 1997
- **PAZ, OCTAVIO.**
"EL ARCO Y LA LIRA"
EDITORIAL CFE. MÉXICO D.F. 1993.

- **PARAÍSO, ISABEL.**
"PSICOANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LITERARIA"
EDITORIAL CATEDRA. S.A. MADRID, ESPAÑA. 1994
- **PARSONS, MICHAEL J.**
"COMO ENTENDEMOS EL ARTE:
UNA PERSPECTIVA COGNITIVO-EVOLUTIVA DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA"
EDICIONES PAIDOS IBÉRICA. BARCELONA, ESPAÑA. 2002
- **PERAZA, MIGUEL Y JOSÚ ITURBIDE.**
"EL ARTE DEL MERCADO DEL ARTE"
EDITORIAL PORRÚA. MÉXICO, 1998
- **PICÓ, JOSEPH.**
"MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD"
COMPILACIÓN.
EDITORIAL CÁTEDRA. MADRID, ESPAÑA. 1988
- **READ, HERBERT**
"EDUCACIÓN POR EL ARTE"
EDIT. PAIDOS. ESPAÑA. 1982
- **RODRÍGUEZ ESTRADA, MAURO.**
"MANUAL DE CREATIVIDAD"
EDITORIAL TRILLAS. MEXICO. 1985
- **RODRÍGUEZ ESTRADA, MAURO.**
"MIL EJERCICIOS DE CREATIVIDAD CLASIFICADOS"
EDITORIAL MC. GRAW HILL. MÉXICO. 1994
- **SÁNCHEZ, MARGARITA.**
"HABILIDADES DEL PENSAMIENTO"
EDITORIAL TRILLAS, MÉXICO, D.F. 1991
- **SÁNCHEZ VÁZQUEZ, ADOLFO.**
"INVITACIÓN A LA ESTÉTICA"
TRATADOS Y MANUALES.
EDITORIAL GRIJALBO. MÉXICO, D.F. 1992
- **SEFCHOVICH, GALIA.**
"HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD"
EDITORIAL TRILLAS. MÉXICO, D.F. 1987
- **SHUSTER, D. Y GRITTON C.**
"TÉCNICAS EFECTIVAS DE APRENDIZAJE"
EDITORIAL GRIJALBO. MÉXICO, D.F. 1993
- **STRIKER, SUSAN.**
"TU HIJO Y LA CREATIVIDAD:
EJERCICIOS PARA ACERCAR A LOS NIÑOS AL ARTE Y DESARROLLAR SUS HABILIDADES"
EDITORIAL GRIJALBO. MÉXICO, D.F. 2002
- **TAPIA URIBE, MEDARDO Y MARIA TERESA YURÉN. (COORDINADORES)**
"LOS ACTORES EDUCATIVOS REGIONALES Y SUS ESCENARIOS"
EDITADO POR EL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS, UNAM. 1ª EDICIÓN.
CUERNAVACA, MORELOS. MÉXICO, 2002
- **TAPIA, RICARDO.**
"LAS CÉLULAS DE LA MENTE"
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. LA CIENCIA PARA TODOS. 3ª EDICIÓN. MÉXICO, 2003.
- **TORRES SANTOMÉ, JURGO.**
"GLOBALIZACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD: EL CURRÍCULUM INTEGRADO"
EDITORIAL MORATA. CUARTA EDICIÓN. MADRID, ESPAÑA. 2000
- **WAISBURD, GILDA.**
"CREATIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN"
EDITORIAL TRILLAS MÉXICO, D.F. 1996

• **WAISBURD, GILDA Y GALIA SEFCHOVICH.**
"EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CREATIVIDAD"
EDITORIAL TRILLAS. 1ª REIMPRESIÓN, MÉXICO, D.F. 1995

• **WERNER, WOLFF.**
"INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA"
EDITORIAL F.C.E. MÉXICO, D.F. 1986

• **VATTIMO, GIANNI.**
"EN TORNO A LA POSMODERNIDAD"
EDITORIAL ANTHROPOS. BARCELONA, ESPAÑA 1990

PUBLICACIONES ESPECIALES

• **ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**
CICLO ESCOLAR 2002-2003
PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA SEP.
MÉXICO, D.F. 2002

• **PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. EDUCACIÓN BÁSICA. NIVEL PRIMARIA.**
PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA SEP.
FERNÁNDEZ EDITORES. MÉXICO, D.F. 1993

• **PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. EDUCACIÓN BÁSICA. NIVEL SECUNDARIA.**
PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA SEP.
ELABORADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES Y MÉTODOS EDUCATIVOS DE LA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL MÉXICO, D.F. 1993

• **CREAR PARA APRENDER**
PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN:
APRENDIENDO A TRAVÉS DEL ARTE A.C.
MÉXICO, 2003

• **PROYECTO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO.**
COMPILACIÓN DE ESCRITOS ACERCA DE LA CONDICIÓN HUMANA COMO HECHO ONTOLÓGICO. ADEUSA
INC. VARIOS AUTORES. GRAPHICS 2C. INC. NEW CORK, USA. 2000

• **LAS ARTES PLÁSTICAS. CONTENIDOS, VICISITUDES Y FINALIDADES**
FORMACIÓN PARA LOS DOCENTES
COMPENDIO REALIZADO BAJO LA DIRECCIÓN DE DANIEL LAGOUTTE
EDICIÓN ORIGINAL ARMAND COLIN-MASON, PARIS, 1997
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR MARIA EUGENIA CHÁVEZ, SERGIO LÓPEZ BARBA Y OTROS.

• **PROGRAMA: CREADORES DE SUEÑOS**
LA ODISEA DEL MILENIO. GUIA 2003
CRAYOLA DREAM.MAKERS MR. USA
PUBLICADO POR BINNEY & SMITH (MÉXICO)
MÉXICO, 2003.

• **XXII COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE**
(IN)DISCIPLINAS. ESTÉTICA E HISTORIA DEL ARTE EN EL CRUCE DE LOS DISCURSOS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS. UNAM
MÉXICO, 1999

• **XXI COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE**
LA ABOLICIÓN DEL ARTE
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS. UNAM
MÉXICO, 1998

• **RADIOGRAFÍA DEL POSMODERNISMO**
ARTÍCULO DE ADOLFO SÁNCHEZ VAZQUEZ
REVISTA "ARTES PLÁSTICAS" VOL. 3 NO. 12 UNAM
MÉXICO, D.F. MARZO 1991.

• **YOUR CREATIVE POWER**

ENSAYO PUBLICADO POR: MOTOROLA UNIVERSITY PRESS
ILLINOIS, USA. 1991

• **LIBRO PARA EL MAESTRO**

EDUCACIÓN ARTÍSTICA PRIMARIA
COORDINACION GENERAL NORA AGUILAR MENDOZA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 2ª EDICIÓN. MÉXICO, D.F. 2001

CONSULTA EN INTERNET

- www.lavacaindependiente.com
- www.estéticas.unam.mx
- www.iacat.com
- www.educación.jalisco.gob.mx
- www.dreammakers.com
- www.educacióncreativa.esp
- www.arteparatodos.com
- www.microsoft.com/encarta/es
- www.chilidsart.com
- www.sep.gob.mx
- www.kadischool/education.com
- www.nuevaconciencia.com.mx
- www.pcorzo/udlap.com.mx
- www.rafaelaluni/udlap.com.mx
- www.creativitypower/inac/england
- www.oficinaonline.com/creatividad
- www.crim.unam.mx/cultura/2003
- www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art1

DISCOGRAFÍA

- METAMUSIC. ARTIST SERIES, CLOUDSCAPES BY RAY DRETSKE. HEMI SYNC.
- REQUIEM. WOLFGANG AMADEUS MOZART. TEDEC
- JAPANESE MELODIES. JEAN PIERRE RAMPAL. COLUMBIA STEREO.
- RELAXATION. NATURE COLLECTION. LASERLIGHT
- OCEAN DREAMS. LASERLIGHT
- AZUCAR MORENO. MAMBO. SONY MUSIC
- BOB MARLEY AND THE WAILERS. LEGEND TUFF. GONG
- CIRQUE DU SOLEIL. MYSTERE. RCA VICTOR
- AFRICA. STEPHEN JEY. EXPLORER SERIES
- CARMINA BURANA. ORFF. JUBILEE
- TANIA LIBERTAD. MEXICO LINDO Y QUERIDO. SONY MUSIC
- RAMSES. CIRQUE. RCA VICTOR
- SILVIO RODRIGUEZ. MARIPOSAS. SONY MUSIC
- JOE SATRIANI. THE EXTREMIST. RELATIVITY RECORDS
- COLORS OF TRANCE. JAMES ASHER & MADELEINE DOHERTY. NEW EARTH RECORDS
- THE BEST OF BACH & VIVALDI. LITTAM RECORDS
- RADA Y ADAMES. VENEZUELA CONTEMPORÁNEA.
- INNOCUO. HALPERN. USA RECORDS.

- PORQUÉ CREA EL HOMBRE? CASCOM VIDEO HOME
- VIDEO FRACTAL. MATHEMATICS. MANDERBROT AND JULIA SETS. ART MATRIX
- EL NIÑO QUE YO FUÍ. DAVID FORTNEY PRODUCTIONS.
- CAMINO DEL VIENTO. CORTOMETRAJE DE MARTHA CACHO. ICC
- EL CEREBRO HUMANO. CAMINO DEL APRENDIZAJE. NATIONAL BIOGRAPHIC CIENCE
- SUPERCEREBRO CREADOR. BBC/ENDEMO

ANEXOS

- PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. SEP -REPRODUCCIONES DEL ORIGINAL-
- CARTA DE BIENVENIDA AL TALLER
- PRESENTACIÓN DEL TALLER A LOS PADRES DE FAMILIA
- CONSTANCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER
- CUESTIONARIO I -REPRODUCCIONES DEL ORIGINAL-
- CUESTIONARIO II -REPRODUCCIONES DEL ORIGINAL-
- CURRICULUM VITAE

ANEXOS

Tesis

**"Acercamientos al proceso creativo artístico-plástico
en función de la formación integral"**

ANEXOS

“Acercamientos al proceso creativo
artístico-plástico en función de la
formación integral”.

INDICE

- ❑ Planes y programas de estudio. SEP
 - ✓ Preescolar, Primaria y Secundaria
- ❑ Carta de bienvenida al taller.
- ❑ Presentación del taller a los padres de familia.
- ❑ Constancias de la implementación del taller:
 - ✓ Cuestionario I
 - ✓ Cuestionario II
- ❑ Curriculum Vitae
- ❑ Galería de fotos

Preescolar:

Lenguaje artístico

Con relación al lenguaje artístico, el niño y la niña deben adquirir progresivamente las siguientes competencias:

- Expresarse empleando elementos de la música, la plástica, la danza, la literatura y el teatro.
- Interpretar y disfrutar distintas manifestaciones artísticas.
- Apreciar las distintas manifestaciones artísticas.

EXPRESIÓN PLÁSTICA

PRIMER GRADO	SEGUNDO GRADO	TERCER GRADO
<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Expresarse plásticamente utilizando variedad de materiales cotidianos -dibujo, pintura y escultura -. ☐ Describir lo que observa en obras plásticas -dibujo, pintura y escultura -. ☐ Elaborar producciones plásticas que contengan figuras reconocibles - dibujo, pintura y escultura -. ☐ Anticipar qué hará en sus producciones plásticas. 	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Expresar lo que piensa de sus producciones y las de otras personas. ☐ Elaborar producciones plásticas con detalle, intencionalidad en el uso del color y del espacio. ☐ Elaborar producciones plásticas cuyos elementos estén relacionados entre sí para dar un mensaje. ☐ Anticipar sus producciones plásticas, qué va a hacer y cómo será lo que haga. 	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Expresarse empleando adecuadamente diversidad de materiales y técnicas plásticas. ☐ Representar en sus producciones plásticas movimientos, estados de ánimo y relaciones de afecto. ☐ Elaborar producciones plásticas con perspectiva y volumen (cerca-lejos; atrás-adelante es perspectiva; largo-alto-ancho es volumen). ☐ Expresar su opinión y argumentarla respecto a diversas manifestaciones artísticas (te gusta, no te gusta, ¿por qué?

EXPRESIÓN CORPORAL

PRIMER GRADO	SEGUNDO GRADO	TERCER GRADO
<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Imitar gestos y movimientos corporales de acciones cotidianas, animales, personajes reales o imaginarios. 	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Identificar estados de ánimo en los gestos y expresiones corporales -en cuentos, en obras plásticas, dibujos e ilustraciones-. ☐ Expresar e interpretar mensajes a través de la acción corporal. 	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Crear danzas e historias utilizando el lenguaje corporal.

EXPRESIÓN LITERARIA

PRIMER GRADO	SEGUNDO GRADO	TERCER GRADO
<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Expresar lo que siente e imagina al escuchar obras literarias - cuentos, poemas, leyendas, fábulas-. 	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Representar personajes reales o imaginarios en obras de teatro -humano y de muñecos-. 	<p>CONCEPTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Textos literarios - cuentos, poemas, rimas, adivinanzas, retahílas, leyendas, fábulas - (Sabe cuentos, rimas...) <p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Crear cuentos, rimas y adivinanzas. ☐ Relatar empleando gestos y tonos de voz.

Primaria

Enfoque

La educación artística en la escuela primaria tiene como propósito fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente, se propone contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones.

El programa de Educación Artística tiene características que lo distinguen de aquéllos con un propósito académico más sistemático. Es un programa que sugiere actividades muy diversas de apreciación y expresión, para que el maestro las seleccione y combine con gran flexibilidad, sin ajustarse a contenidos obligados, ni a secuencias preestablecidas. Esta propuesta parte del supuesto de que la educación artística cumple sus funciones cuando dentro y fuera del salón de clases los niños tienen la oportunidad de participar con espontaneidad en situaciones que estimulan su percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad en relación con las formas artísticas.

En congruencia con esta orientación, la evaluación del desempeño de los niños no debe centrarse en el cumplimiento de objetivos determinados previa-

mente, sino en el interés y la participación que muestren en las diversas actividades que el maestro realice o recomiende.

La educación artística no debe limitarse al tiempo que señalan los programas; por su misma naturaleza se relaciona fácilmente con las otras asignaturas, en las cuales el alumno tiene la oportunidad de apreciar distintas manifestaciones del arte (en Español, en Historia) y de emplear formas de expresión creativa en el lenguaje o el dibujo.

Por otra parte, la actividad artística en la escuela puede ejercer una influencia positiva en el uso del tiempo libre de los niños. Las oportunidades de recreación y apreciación relacionadas con el arte son ahora más abundantes y accesibles; existen no sólo en museos y sitios históricos o en los espectáculos, sino cada vez con mayor frecuencia en los medios impresos y electrónicos. Estimular al niño para que se convierta en usuario sistemático de los circuitos de difusión cultural es uno de los logros más importantes a que puede aspirar la educación artística.

Propósitos generales

- Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de apreciar y distinguir las formas y recursos que éstas utilizan.
- Estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante actividades en las que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.

- Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas.
- Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado.

Actividades permanentes

Los programas por grado escolar sugieren actividades específicas de expresión y apreciación y las ubican de acuerdo con el nivel de desarrollo que los niños deben haber alcanzado al final del curso. Otras actividades no pueden ser programadas dentro de un grado, sino que corresponde al maestro darles una forma específica y desarrollarlas reiteradamente a lo largo de la primaria. Éste es el caso de las actividades de apreciación artística en particular.

Las ocasiones y lugares en los cuales se puede ejercer la apreciación artística son muy diversos, pero no se utilizan como elementos educativos con la frecuencia deseable.

En casi todas las comunidades del país existen sitios y obras con valor histórico y artístico así como producciones de arte popular de gran interés. Por otra parte, la red de museos y zonas arqueológicas abiertas al público ha crecido y es más accesible. La visita a estos sitios y la observación de sus particularidades son ocasiones inmejorables para despertar la curiosidad de los niños y estimular su percepción de formas y matices de la expresión artística. Para que este propósito se cumpla, no es conveniente la práctica común de pedir a los

niños que registren o copien los datos de las obras, lo que desvía con frecuencia su atención de la obra misma.

Otro tipo de recurso como las reproducciones gráficas de obras de arte es ahora más accesible; algunas forman parte de las bibliotecas escolares y otras se pueden incorporar a ellas. Es recomendable que los niños puedan revisar y observar sus características y diferencias con el apoyo del maestro y que comenten en grupo sobre ellas. La televisión y la radio, aunque no con la frecuencia deseable, difunden diversas expresiones artísticas. El maestro puede informarse oportunamente de estas emisiones y organizar a los niños para que las aprovechen como material educativo.

Conviene insistir en que algunas de estas actividades pueden realizarse en la escuela, pero que muchas otras deben sugerirse para el empleo del tiempo libre de los niños y de sus familias.

Al desarrollar las actividades sugeridas en los programas, el maestro deberá tomar en cuenta las relaciones que éstas guardan con el conjunto del plan de estudios; de manera especial deben asociarse las actividades de música, danza y expresión corporal con los contenidos de Educación Física y la apreciación y expresión teatral con la asignatura de Español.

Programas

Primer grado

Expresión y apreciación musical

- Identificación de sonidos que se pueden producir con partes del cuerpo y con objetos del entorno
- Percepción y exploración de las características de los sonidos: intensidad (fuertes y débiles); duración (largos y cortos); altura (graves y agudos)
- Identificación del pulso (natural y musical)
- Coordinación entre sonido y movimiento corporal
- Apreciación y práctica de rondas y cantos infantiles

Danza y expresión corporal

- Exploración del movimiento: gestos faciales y movimientos corporales que utilizan las articulaciones
- Tensión-distensión y contracción-expansión de movimientos corporales
- Coordinación del movimiento corporal: desplazamientos simples

- Representación corporal rítmica de seres y fenómenos
- Práctica de juegos infantiles

Apreciación y expresión plástica

- Identificación de formas, colores y texturas de objetos del entorno
- Identificación de los colores primarios y experimentación con mezclas
- Dibujo libre
- Manipulación de materiales moldeables
- Representación de objetos a partir del modelado

Apreciación y expresión teatral

- Juego teatral: representación de objetos, seres y fenómenos del entorno y de situaciones cotidianas
- Animación de objetos
- Construcción de títeres
- Representación con títeres
- Representación de anécdotas

Segundo grado

Expresión y apreciación musical

- Exploración de percusiones con manos y pies
- Expresión rítmica con melodías infantiles
- Identificación del acento en poemas y canciones
- Identificación de contrastes en sonidos (duración, intensidad y altura)
- Interpretación del pulso y el acento en un canto
- Producción de secuencias sonoras empleando contrastes de intensidad
- Improvisación de instrumentos musicales

Danza y expresión corporal

- Exploración de contrastes de movimientos (tensos distensos; contracciones-expansiones)
- Exploración de movimientos continuos y segmentados
- Desplazamientos rítmicos marcando pulso y acento
- Interpretación corporal del acento musical
- Representación con movimiento corporal de rimas y coplas
- Improvisación de secuencias de movimientos

Apreciación y expresión plástica

- Aplicación de texturas en una composición plástica

- Identificación de contrastes de color, tamaño y forma
- Empleo de contrastes en una composición plástica
- Utilización de diseños de contorno para el modelado
- Representación de la figura humana

Apreciación y expresión teatral

- Representación anímica de elementos de la naturaleza
- Representación de estados de ánimo mediante el gesto facial y el movimiento en juegos teatrales
- Construcción de títeres
- Representación de anécdotas, cuentos o situaciones de la vida cotidiana, empleando títeres

Tercer grado

Expresión y apreciación musical

- Identificación de sonidos y silencios como elementos fundamentales de la música
- Identificación del pulso y el acento en una melodía
- Interpretación del ritmo de canto, coplas y melodías
- Utilización del eco en la imitación del ritmo
- Creación de cantos utilizando melodías conocidas
- Elaboración de instrumentos musicales, utilizando objetos comunes

Danza y expresión corporal

- Identificación de las cualidades del movimiento (intensidad, duración y velocidad)
- Interpretación de secuencias rítmicas de movimientos
- Diseño rítmico de posturas y trayectorias
- Composición con movimientos y desplazamientos corporales
- Organización de movimientos y desplazamientos grupales
- Interpretación de poemas con movimientos y desplazamientos

Apreciación y expresión plástica

- Exploración de los niveles de la intensidad en el color
- Manejo de la simetría (forma, espacio, color) en composiciones plásticas
- Combinación de figuras, tamaños y colores en superficies y volúmenes (contrastes, repetición y superposición)

Apreciación y expresión teatral

- Representación de actitudes con mímica o juegos teatrales
- Interpretación del personaje principal de un cuento
- Improvisación de diálogos, partiendo de una fábula
- Representación de una entrevista

Cuarto grado

Expresión y apreciación musical

- Manejo de sonidos y silencios en una composición sonora
- Identificación del timbre de materiales y objetos de la región
- Acompañamiento marcando pulso, acento y ritmo, con percusiones corporales
- Interpretación de cantos y juegos tradicionales
- Elaboración de instrumentos musicales con materiales regionales
- Exploración de la melodía como elemento musical

Danza y expresión corporal

- Experimentación de las cualidades de los movimientos
- Exploración de los niveles de movimiento (alto, medio y bajo)
- Ejecución de movimientos y desplazamientos en espacios limitados
- Caracterización de danzas o bailes tradicionales
- Organización de movimientos y desplazamientos colectivos en una composición dancística
- Ejecución de una danza o baile

Apreciación y expresión plástica

- Utilización del espacio con recursos plásticos
- Técnicas plásticas con materiales regionales
- Elaboración de carteles
- Elaboración de una escenografía
- Modelado de personajes tradicionales
- Elaboración de máscaras

Apreciación y expresión teatral

- Juegos teatrales
- Creación de un guión a partir de una leyenda o cuento tradicional
- Distribución del espacio escénico
- Representación teatral, a partir del guión elaborado

Quinto grado

Expresión y apreciación musical

- Reconocimiento de cualidades del sonido y el ritmo
- Asociación de sonidos y silencios con representaciones gráficas
- Variaciones de acompañamientos rítmicos de un canto (pulso, acento y ritmo)
- Apreciación de la armonía musical
- Coordinación grupal en la interpretación del pulso, el acento, el ritmo y la melodía en una composición armónica

Danza y expresión corporal

- Exploración de efectos del equilibrio, la inercia y el esfuerzo en la producción de movimientos
- Secuencias rítmicas de movimientos
- Diseños simétricos y asimétricos de posturas y desplazamientos
- Realización de una danza o baile, empleando variaciones de tiempo, espacio, forma y movimiento

Apreciación y expresión plástica

- Utilización de técnicas plásticas con diferentes materiales

- Empleo de líneas, colores y contrastes en trabajos plásticos
- Representación lineal del movimiento en la figura humana
- Experimentar con la perspectiva y la proporción de objetos en una representación gráfica
- Construcción de una estructura para modelado

Apreciación y expresión teatral

- Interpretación teatral de acciones a diferentes velocidades
- Identificación del tiempo en una representación
- Elaboración de un guión teatral organizado en escenas
- Escenificación del guión teatral

Sexto grado

Expresión y apreciación musical

- Apreciación de diversos estilos musicales
- Cambios en la intensidad del sonido a partir de su representación gráfica
- Creación de una narración sonora a partir de un argumento
- Organización de un acompañamiento marcando pulso, acento, ritmo y melodía
- Organización de la presentación de un grupo coral o instrumental

Danza y expresión corporal

- Distinción de las características de una danza o baile
- Graficación de trayectorias y cualidades del movimiento en distintos desplazamientos
- Ejecución de una secuencia de pasos de baile a partir de un diseño dancístico
- Señales visuales y auditivas para realizar desplazamientos
- Registro de características de una danza o baile
- Representación dancística para la comunidad escolar

Apreciación y expresión plástica

- Utilización de diferentes técnicas en la elaboración de trabajos plásticos
- Diseño de bocetos como punto de partida para la realización de un trabajo plástico
- Realización de una muestra gráfico-plástica

Apreciación y expresión teatrales

- Adaptación de una historia a un guión teatral
- Registro de diálogos y efectos sonoros para una escenificación
- Caracterización de un personaje
- Montaje de un guión teatral
- Escenificación de un guión teatral

Secundaria:

Plan y programas de estudio: Secundaria

biología. Además, en el primer grado se incorpora un curso de Introducción a la Física y a la Química, cuyo propósito es facilitar la transición entre las formas de trabajo en la educación primaria y el estudio por disciplinas que se realiza en la secundaria.

El enfoque propuesto para estos cursos establece una vinculación continua entre las ciencias y los fenómenos del entorno natural que tienen mayor importancia social y personal: la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, la preservación de la salud y la comprensión de los procesos de intenso cambio que caracterizan a la adolescencia.

4ª Profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes en Historia, Geografía y Civismo, al establecer cursos por asignatura que sustituyen a los del área de Ciencias Sociales. Con este cambio se pretende que los estudiantes adquieran mejores elementos para entender los procesos de desarrollo de las culturas humanas; para adquirir una visión general del mundo contemporáneo y de la interdependencia creciente entre sus partes; así como participar en relaciones sociales regidas por los valores de la legalidad, el respeto a los derechos, la responsabilidad personal y el aprecio y defensa de la soberanía nacional.

5ª El aprendizaje de una lengua extranjera (inglés o francés), destacando los aspectos de uso más frecuente en la comunicación.

6ª Incluir la Orientación Educativa como asignatura ante la necesidad de ofrecer una educación integral que favorezca en los educandos la adquisición de cono-

cimientos, actitudes y hábitos para una vida sana, una mejor relación consigo mismo y con los demás, así como una posible ubicación en un área educativa y ocupacional.

El plan de estudios conserva espacios destinados a actividades que deben desempeñar un papel fundamental en la formación integral del estudiante: la expresión y la apreciación artísticas, la educación física y la educación tecnológica. Al definir las como actividades y no como asignaturas académicas, no se pretende señalar una jerarquía menor como parte de la formación, sino destacar la conveniencia de que se realicen con mayor flexibilidad, sin sujetarse a una programación rígida y uniforme y con una alta posibilidad de adaptación a las necesidades, recursos e intereses de las regiones, las escuelas, los maestros y los estudiantes.

La Secretaría de Educación Pública establecerá orientaciones generales para la organización de las actividades mencionadas y producirá materiales para apoyar su desarrollo. En relación con la Educación Física, se promoverá que, además de la actividad general prevista en el plan de estudios y con la colaboración de los organismos especializados, se extienda y fortalezca la práctica del deporte estudiantil, tanto con carácter recreativo como competitivo. Para el fomento de la Educación Artística y con la participación de instituciones culturales, se producirán materiales de apoyo que las escuelas podrán incorporar en distintas opciones de enseñanza.

En el caso de la Educación Tecnológica, que hasta ahora no ha producido los efectos que de ella se espera-

ban, la Secretaría realizará una evaluación a fondo de su práctica y resultados. Para el año escolar 1994-1995, se estará en condiciones de reorientar y fortalecer el aprendizaje de la tecnología en la escuela, que es vital

tanto por razones educativas como sociales. En tanto, los maestros en servicio tendrán oportunidades de formación y participarán en el proceso de evaluación, de manera que sus intereses laborales no sean afectados.

Cuadro de materias

	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
<i>Asignaturas académicas</i>	<p>Español 5 h semanales</p> <p>Matemáticas 5 h semanales</p> <p>Historia Universal I 3 h semanales</p> <p>Geografía General 3 h semanales</p> <p>Civismo 3 h semanales</p> <p>Biología 3 h semanales</p> <p>Introducción a la Física y a la Química 3 h semanales</p> <p>Lengua Extranjera 3 h semanales</p>	<p>Español 5 h semanales</p> <p>Matemáticas 5 h semanales</p> <p>Historia Universal II 3 h semanales</p> <p>Geografía de México 2 h semanales</p> <p>Civismo 2 h semanales</p> <p>Biología 2 h semanales</p> <p>Física 3 h semanales</p> <p>Química 3 h semanales</p> <p>Lengua Extranjera 3 h semanales</p>	<p>Español 5 h semanales</p> <p>Matemáticas 5 h semanales</p> <p>Historia de México 3 h semanales</p> <p>Orientación Educativa 3 h semanales</p> <p>Física 3 h semanales</p> <p>Química 3 h semanales</p> <p>Lengua Extranjera 3 h semanales</p> <p>Asignatura opcional decidida en cada entidad 3 h semanales</p>
<i>Actividades de desarrollo</i>	<p>Expresión y Apreciación Artísticas 2 h semanales</p> <p>Educación Física 2 h semanales</p> <p>Educación Tecnológica 3 h semanales</p>	<p>Expresión y Apreciación Artísticas 2 h semanales</p> <p>Educación Física 2 h semanales</p> <p>Educación Tecnológica 3 h semanales</p>	<p>Expresión y Apreciación Artísticas 2 h semanales</p> <p>Educación Física 2 h semanales</p> <p>Educación Tecnológica 3 h semanales*</p>
Totales	35 h semanales	35 h semanales	35 h semanales

Carta de bienvenida al taller

Queridos papás:

Mi nombre es Angélica Álvarez y estoy a sus ordenes. Durante el ciclo escolar que ahora comenzamos estaré acompañando a sus hijos en el taller extraescolar que hemos llamado “Experiencias Creativas a través del arte 2003-2004”.

Este taller fue diseñado con mucha dedicación para darles a sus hijos y a todo aquel que se interese en esta experiencia, la oportunidad de reconocer y ponderar la importancia que hoy más que nunca tiene la educación integral de los pequeños.

Educar integralmente es brindarles la oportunidad de competir por la *excelencia*, yendo más allá, educar integralmente significa desarrollar todos los aspectos del individuo armónicamente, de manera que el desarrollo intelectual no debe separarse del desarrollo emocional y afectivo.

Con esta serie de experiencias creativas que emprendemos basadas en las artes plásticas, pretendemos abrir nuevas puertas al conocimiento, desarrollar habilidades manuales y del pensamiento, pero sobre todo generar curiosidad por el descubrimiento de nosotros mismos, de nuestras capacidades y nuestro potencial, de nuestro interior capaz de sentir y generar la mas vasta variedad de emociones, además de encontrar nuevos caminos para satisfacer nuestra natural necesidad expresiva.

En este primer encuentro con el arte, exploraremos algunos medios, herramientas y técnicas que nos permitan esta libertad. El taller impulsará a tu hijo o hija a experimentar lúdicamente con el arte tanto como sea posible. La experiencia de encuentro con el arte resulta a tal grado crucial en el desarrollo de los niños que te sorprenderá la manera en que esta favorecerá su desarrollo.

Bienvenidos al taller

Presentación del taller a los padres de familia.

El conocimiento del arte y el desarrollo de habilidades artísticas, aún cuando no se orienten al futuro ejercicio profesional de éstas, significa formar niños y jóvenes sensibles a los valores, con una visión del mundo enriquecida y también mejor preparados para asimilar y apreciar en el futuro las manifestaciones, los bienes y servicios culturales que genere nuestro país. Además sabemos que en todos nosotros existe un potencial creativo que únicamente puede surgir, expresarse y desarrollarse cuando se encuentra el correcto equilibrio entre el desarrollo de habilidades cognitivo-intelectuales y afectivo-emocionales; a través de los talleres de expresión global como el que se presenta en esta propuesta y de las diversas técnicas basadas en el conocimiento y análisis de los procesos, podemos lograr un desarrollo integral y competente de nuestras capacidades y habilidades e incrementar nuestro potencial de manera positiva.

El taller expresivo, pretende propiciar condiciones diversas que nos permitan experimentar lúdicamente con las cosas, los materiales y las ideas más diversas, convirtiéndose en el medio que nos permite desarrollar nuestra capacidad expresiva, creando una zona libre de las presiones de un sistema que exige acatamiento y productividad, propiciando con dedicación la actitud de gozar el trabajo creativo.

¿Qué nos ofrece este taller?

1. Acercar las artes plásticas a los niños, y en este encuentro, explorar y desarrollar su potencial creativo y expresivo.
2. Fomentar la motivación para descubrir y aprender dentro y fuera de la escuela desarrollando básicamente cuatro habilidades:
 - Sociales:** promoviendo actitudes y valores indispensables para la convivencia armónica, escuchándonos unos a otros, respetando las ideas de los demás, tolerando y entendiendo.
 - Afectivas:** aprendiendo a identificar, nombrar y reconocer emociones en nosotros y en los demás, reflexionando además en torno a las relaciones humanas.
 - Cognitivas:** El programa nos permite observar, percibir, enfocar e interpretar, imaginar, reflexionar, concentrarnos y resolver problemas en diferentes niveles.
 - Comunicativas:** Fomenta la expresión libre, permitiendo ejercitar el vocabulario, promoviendo la expresión oral clara y rica en significados, ofreciendo seguridad al hablar y comunicar nuestras mas variadas ideas.
3. Fomentar la exploración y experimentación con materiales plástico-visuales.
4. Crear un ambiente favorable de convivencia creativa que posibilite en los alumnos la facultad de gozar con el arte.
5. Contribuir con el desarrollo integral de los niños y jóvenes, dentro del ambiente escolar.

Objetivos primordiales del taller

Que los alumnos:

- Conozcan el mundo exterior.
- Conozcan el mundo interior.
- Conozcan el mundo de la fantasía.

Propósitos

- Conformer una percepción sensorial y ejercitar la imaginación.
- Ejercitar la habilidad creativa.
- Apropiarse de los medios de acción sobre los materiales.
- Desarrollar la capacidad expresiva y la sensibilización.
- Describir y conocer el campo cultural y artístico multidisciplinario
- Apreciar y evaluar el trabajo artístico.

Constancias:

México, D.F., a 29 de abril de 2004.

**ANGÉLICA ÁLVAREZ CORTÉS
PRESENTE.**

Por este medio, se otorga la presente constancia, por haber impartido el Taller **"Experiencias Creativas a través del Arte"**, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones del colegio durante el ciclo escolar 2003 – 2004.

En espera de contar nuevamente con su valiosa participación, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

"HACIA LA EXCELENCIA A TRAVÉS DE LA VERDAD"

ATENTAMENTE

LIC. ALMA NORA OROPEZA SANTANA
DIRECTORA GENERAL ACADÉMICA

Constancias:

México, D.F., a 29 de abril de 2004.

**ANGÉLICA ÁLVAREZ CORTÉS
PRESENTE.**

Por este medio, se otorga la presente constancia, por haber impartido el Taller **"Experiencias Creativas a través del Arte"**, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones del colegio durante el ciclo escolar 2002 – 2003.

En espera de contar nuevamente con su valiosa participación, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

"HACIA LA EXCELENCIA A TRAVÉS DE LA VERDAD"

ATENTAMENTE

**LIC. ALMA NORA OROPEZA SANTANA
DIRECTORA GENERAL ACADÉMICA**

Cuestionario I

Evaluación del Taller "Experiencias Creativas a través del Arte"

1.- Nombre Completo: ~~Miriam Alexandra del Toro Rodríguez~~

2.- Grupo al que pertenece: ~~Kind II~~ grupo "A"

3.- Completa la siguiente tabla marcando si o no de acuerdo a lo que pudiste observar en la experiencia de tu hijo (a):

	SI	NO
-Le agrada el taller	si	
-Viene contento a la sesión	si	
-El trabajo le causa placer	si	
-Tiene intención de seguir trabajando al llegar a casa.	si	
-Respeto los hábitos de orden y limpieza	si	
-Respeto a sus compañeros y sus trabajos	si	
-Se relaciona positivamente con el maestro	si	
-Expresa de manera más frecuente sus sentimientos	si	
-Se expresa mejor verbalmente	si	
-Se expresa mejor plásticamente	si	
-Utiliza las técnicas y herramientas aprendidas	si	
-Ha mejorado su coordinación y motricidad	si	
-Ha realizado numerosos trabajos artísticos	si	
-Los trabajos realizados se conservan	si	
-Los trabajos realizados se comparten y muestran	si	
-El o ella deciden cuando deben conservarse o no	si	
-Se ha vuelto un poco más curioso	si	
-Trata de encontrar solo las soluciones a sus problemas	si	
-Participa con su entorno	si	
-Emite juicios y es capaz de autoevaluarse	si	
-Se utilizaron los materiales suficientes	si	
-Esta usted satisfecho con los resultados obtenidos	si	

Comentarios y sugerencias: ~~Estoy muy contenta con los resultados obtenidos y muy agradecida con usted por se~~
~~ve que Miriam la quiere mucho y aprecia verdaderamente sus atenciones para con mi hija. Gracias~~

Cuestionario I

Evaluación del Taller "Experiencias Creativas a través del Arte"

1.- Nombre Completo: **Alejandro Calderón Hernández**

2.- Grupo al que pertenece: **2do de Primaria grupo "B"**

3.- Completa la siguiente tabla marcando si o no de acuerdo a lo que pudiste observar en la experiencia de tu hijo (a):

	SI	NO
-Le agrada el taller	si	
-Viene contento a la sesión	si	
-El trabajo le causa placer	si	
-Tiene intención de seguir trabajando al llegar a casa.	si	
-Respeto los hábitos de orden y limpieza	si	
-Respeto a sus compañeros y sus trabajos	si	
-Se relaciona positivamente con el maestro	si	
-Expresa de manera más frecuente sus sentimientos	si	
-Se expresa mejor verbalmente	si	
-Se expresa mejor plásticamente	si	
-Utiliza las técnicas y herramientas aprendidas	si	
-Ha mejorado su coordinación y motricidad	si	
-Ha realizado numerosos trabajos artísticos	si	
-Los trabajos realizados se conservan	si	
-Los trabajos realizados se comparten y muestran	si	
-El o ella deciden cuando deben conservarse o no	si	
-Se ha vuelto un poco más curioso	si	
-Trata de encontrar solo las soluciones a sus problemas	si	
-Participa con su entorno	si	
-Emite juicios y es capaz de autoevaluarse	si	
-Se utilizaron los materiales suficientes	si	
-Esta usted satisfecho con los resultados obtenidos	si	

Comentarios y sugerencias: **Gracias por todo, felicito a Miss Angie por la labor que ha realizado durante estos cursos y esperamos que siga estando con nosotros pues me parece que es de suma importancia para los chicos contar con un buen ejemplo de cultura y preparación.**

Cuestionario II

Evaluación del Taller "Experiencias Creativas a través del Arte"

Nombre: *Lic. Leticia Vasconcelos Medina*

Puesto que desempeña dentro de la institución: *Directora técnica de preescolar*

Completa la siguiente tabla respondiendo si o no, de acuerdo a los resultados observados en el taller:

	SI	NO
- Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos	X	
- Se procedió de acuerdo a la normatividad establecida	X	
- El manejo técnico del taller fue adecuado	X	
- Se respetaron las planeaciones	X	
- La distribución de los tiempos fue adecuada	X	
- Se hizo buen uso de los recursos y materiales	X	
- Existe control y coordinación	X	
- La respuesta de los padres fue satisfactoria	X	
- La convocatoria y asistencia fueron exitosas	X	
- Se integró a la comunidad educativa	X	
- Se realizó una adecuada evaluación	X	
- Estoy satisfecho con los resultados obtenidos	X	

Sugerencias y comentarios: *Felicito a Miss Angie, por impartir con mucho entusiasmo el taller, donde les da la oportunidad a los pequeños para que desarrollen su creatividad por medio de diferentes técnicas; cumpliendo con los objetivos planeados y teniendo el apoyo de los padres de familia.*

Curriculum Vitae

NOMBRE:

María Angélica Álvarez Cortés

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

Puebla, Pue. 21 de Octubre de 1977

DIRECCIÓN:

Av. San Francisco 1025 Colonia San
Manuel. Puebla, Pue. C.P. 72570

TELÉFONOS:

(0122) 22 45 04 62 / (044) 55 19 12 27 69

E-MAIL:

gelyart@hotmail.com

FORMACIÓN PROFESIONAL:

1998-2001

Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM

IDIOMA: Inglés y actualmente cursa el 3er. nivel de Francés.

ASISTENCIA A CURSOS:

1998 Curso de acuarela y gouache “Técnicas y procedimientos”.
ENAP.

1999 " Las técnicas y los materiales" ENAP

2000 Curso teórico-práctico “La pintura como representación del
vínculo” con la Profesora Ingrid Fugellie, ENAP

2001 Encuentro “Academizar el arte o artistizar la academia” C.U.T.

2001 Curso “Estimulación temprana, un enfoque actual” Fundación
Cultural Fernández Editores. A. C.

2002 Seminar “Strategies to enhance the language classroom”
Houghton Mifflin International.

2003 Curso teórico-práctico “Los instrumentos multimedia” UIM

2004 Diplomado “La historia y el arte: de la antigüedad al
renacimiento”. UIM

ASISTENCIA A TALLERES

- 1986-1990** Talleres de modelado y pintura en la Escuela de Artes Visuales de Puebla.
- 1992-1996** Taller de técnicas pictóricas en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Puebla.
- 1998-1999** Taller de dibujo con el maestro: Gettino. Academia de San Carlos. (Interrumpido por la huelga de la UNAM)
- 1999-2000** Taller de dibujo y pintura con el maestro José Luis Alderete.
- 1999-2002** Taller de dibujo y litografía con el maestro Raúl Cabello.
- 2000-2001** Taller de pintura con el maestro Javier Guadarrama.
- 2000-2001** Taller de dibujo con el maestro:Francisco Castro Leñero.

RECONOCIMIENTOS:

- 1989** Primer Lugar Nacional en el Concurso Infantil Pinta tu Mundo. ICI Colors.
- 1989** Destacado lugar a nivel mundial como representante de México, en el concurso “Colour your world”
- 1990** Mención en el concurso “Iniciación artística”. Editorial Sava.
- 1999** Selección en el Primer Concurso Nacional de Pintura Histórica Mexicana”
- 2001** Selección en el “Prix de la Ville Du Locle 2001, 4e Concours Triennial International de L’Estampe Originale”

BECAS

- 1993-1996** Beca otorgada por la Comisión Mixta de Becas de la UNAM para cursar el bachillerato incorporado en el Instituto Oriente de Puebla.

EXPERIENCIA

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

- 1999** “ De Ángeles y Solitarios” (pintura y grabado) CAFÉ-GALERÍA “Dalí”. D.F.
- 2000** “ Placeres” (Pintura) Salas 1 y 2 del Centro Cultural Juventus. Jalapa, Ver.
- 2001** “ Claridad” (pintura y litografía) Café la Selva. México, D.F.
- 2003** “ Íncubo” (pintura) Galería del Grupo educativo Liceo Ibero Mexicano. D.F.
- 2003** “ Primer Encanto” (pintura y litografía) CAFÉ-GALERÍA “Dalí”. D.F.
- 2003** “ Primer Encanto” (pintura y litografía) Universidad del Valle de Tlaxcala.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

PINTURA

- 1989** “Concurso Nacional, Pinta tu mundo” ICI Colors. México D.F.
- 1995** “Carteles Jesuitas” Biblioteca Francisco Javier Alegre. Puebla.
- 1999** “Nos declaramos culpables” Museo Vivo de Arte Agustín Arrieta y en el BINE. Puebla, Pue.
- 1999** “Instante perpetuo”. Foro Cultural Las Flores de Uxmal. México D.F.
- 2000** “ Concurso Nacional de Pintura Histórica Mexicana” Intinerante.
- 2001** “ Grupo 7707” Galería “El círculo azul”. México, DF
- 2002** “ Acercamientos” Liceo Ibero Mexicano. México, DF
- 2003** “ El taller expresivo” Grupo Educativo Liceo Ibero Mexicano.

LITOGRAFÍA

- 2000** “1° Muestra Independiente de Jóvenes Grabadores”
Centro Cultural Carlos Pellicer. México, D.F.
- 2001** “ Prix de la Ville Du Locle 2001”
- 2001** “Tejidos Gráficos” Centro Cultural El Juglar, México D.F.
- 2002** “Reflexiones” Exposición homenaje a los 25 Años de
Labor Académica del Maestro Raúl Cabello. Galería Luis
Nishizawa ENAP.
- 2003** “Recuerdos olvidados” Sala 6. Casa del Artista Poblano.

INSTALACIÓN

- 1997** “Megaofrenda” Cuarteto in mortis con molto allegro” Ciudad
Universitaria. México.
- 1999** “Megaofrenda” Calera amarga” Ciudad Universitaria, México.
- 2002** “E l extremo de la línea” Plaza de San Jacinto. México, D.F.
- 2003** “La ciudad imaginaria” Liceo Ibero Mexicano. Semana Cultural.

PROMOTORÍA

- 1999** Organización de la exposición colectiva “Nos Declaramos Culpables” 22 participantes
- 1999** Coordinación de la Exposición “Instante Perpetuo” 38 participantes
- 2000** Coordinación del área de difusión de eventos de la Asociación de Bibliófilos y amigos del Arte, A.C.
- 2000** Coordinación General del Proyecto “Arte Joven en movimiento de la A.B. A. A.”
- 2000** Organización de la “1° Muestra de Jóvenes Grabadores”. 6 participantes.
- 2001** Servicio Social en el Programa “Promoción de las exposiciones del Museo” MUCA.

DOCENCIA

- 1999** Taller de dibujo en el plantel de la ENAP como parte del programa “InformARTE- HUELGA99”
- 1999** Sabatinos particulares de Pintura e Inglés.
- 2000** Taller infantil de verano “VERANO MAGICO” Jardines del Sur, Xochimilco, D.F.
- 2001** Curso de “Objetos Artísticos con papel” MUCA CU.
- 2001** Taller de verano MUCARTE 2001
- 2001** Taller “Iniciación a las Técnicas Pictóricas” MUCA CU.
- 2002** Taller DIA (Desarrollo de la Inteligencia a través del Arte) Particulares. Grupo SIVA.
- 2002** Experiencias Creativas a través del arte. Liceo Ibero Mexicano.
- 2002** Experiencias Creativas a través del arte. Centro Escolar Niños Héroes. Primaria
- 2003** Experiencias Creativas a través del arte Liceo Ibero Mexicano.
- 2003** Taller expresivo. Liceo Ibero Mexicano.
- 2004** Experiencias Creativas a través del arte. Liceo Ibero Mexicano.
- 2004** Participación como ponente dentro del 1er. Encuentro por la Educación con la conferencia: “El proceso creativo y el fomento de las habilidades creativas”

Galería de fotos

“Alegoría barroca”

Acrílico sobre tela

100 x 120 cm

2000

“Muere”
Litografía
45 cm. 2000

“Natura”
Litografía
20 cm. 2001

“Naturaleza esencial”

Óleo sobre madera

Díptico 80 x 80 c/u

2001

"Silencio"

Acrílico y pastel sobre madera

40 x 60 cm.

2003

“Making”

Acrílico y pastel sobre madera

40 x 60 cm.

2003

“Amelia”

Acrílico y pastel sobre madera

40 x 60 cm.

2003

“Silvia”

Acrílico y pastel sobre madera

40 x 60 cm.

2003

"En paz"

Acrílico y pastel sobre madera texturizada

60 x 40 cm.

2003

"Hasta hoy"

Acrílico y pastel sobre madera texturizada

60 x 40 cm.

2003

“El amor después de ti”

Colores al barniz, tintas y lápices sobre madera texturizada

Tríptico 90 x 180 cm

2004