

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**“EL AUDIOVISUAL,
HERRAMIENTA EN LA ENSEÑANZA DE ARTE”**

TESIS
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN DISEÑO GRÁFICO

PRESENTA:
CLAUDIA RODRÍGUEZ PÉREZ

DIRECTOR DE TESIS
LIC. FRANCISCO VILLASEÑOR BELLO

MÉXICO D. F. 2006

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

Introducción	3
Capítulo 1	
Plan de estudios para nivel secundaria autorizado por la SEP.....	9
Capítulo 2	
La importancia del arte en nuestra educación.....	16
Capítulo 3	
El Movimiento Muralista de la Revolución Mexicana (Síntesis).....	26
(Tema del audiovisual)	
Capítulo 4	
Realización del interactivo.....	34
a) Consideraciones previas a la elaboración de un audiovisual.....	37
b) Realización del guión.....	39
c) Grabación de la voz en <i>off</i> y musicalización.....	40
Consideraciones previas al interactivo.....	41
Guión del interactivo.....	43
Conclusiones.....	56
Fuentes para la investigación.....	59

Introducción

El tema del presente trabajo es la realización de un audiovisual que apoye la materia de *Expresión y Apreciación Artística*, que se imparte en la secundaria, durante dos horas a la semana en los tres años de esta etapa escolar.

El objetivo general es:

- Desarrollar un audiovisual educativo que sirva como herramienta de enseñanza para el profesor y como material didáctico para el alumno.

Los objetivos específicos son:

- Conocer el plan de estudios vigente que maneja la Secretaría de Educación Pública en las escuelas secundarias del país.
- Exponer lo importante que es enseñar arte en las escuelas de nivel básico
- Exponer un panorama general del Movimiento Muralista Mexicano, tema que se desarrollará en el audiovisual como ejemplo de un material didáctico.
- Elaborar el audiovisual, material didáctico final.

La hipótesis que pretendo comprobar a lo largo del trabajo es que:

- Si una buena enseñanza a nivel secundaria es básica para un mejor futuro en la vida de los jóvenes, entonces la enseñanza de arte apoyada en un buen material didáctico, enriquecerá aún más el futuro del ahora estudiante.

El interés por desarrollar el presente trabajo surge de la necesidad que como estudiante tengo por saber más sobre diversos temas artísticos y tratar de relacionarlos con los

contextos en los que se fueron dando. Es por eso que para que el audiovisual logre los objetivos para los que fue creado, es necesario que se presente al alumno cuando esté estudiando la Revolución Mexicana en su materia de Historia, durante la segunda parte del tercer año de secundaria. Con ello, el alumno obtendrá un panorama más completo de la situación del país en ese periodo de conflicto social.

El audiovisual, en cualquiera de sus plataformas (diapositivas acompañadas con música, interactivos en disco compacto, etc.), es un valioso material de apoyo en las diversas etapas escolares porque sirve para complementar o ejemplificar de una mejor manera algún tema que se pretenda estudiar.

En el presente trabajo recorro a un interactivo como una opción para la enseñanza artística, y el tema desarrollado es El Muralismo Mexicano, debido a la importancia que tiene ese movimiento en nuestro país y en el extranjero.

Para su realización me basé en el libro *La pintura mural de la revolución mexicana*, con textos de Carlos Pellicer y Rafael Carrillo Azpeitia, editado por el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, México, 1998. Libro que seleccioné debido al excelente texto y a la calidad de sus fotografías. Está acompañado con una *voz en off* que narra los puntos más importantes del movimiento y tiene de fondo música de diversa índole con la intención de captar la atención del espectador.

Enseñar arte en cualquier nivel escolar es fundamental para un buen proceso de aprendizaje por lo que el propósito del presente trabajo es hacer ver a los lectores la importancia de su enseñanza a través de un ejemplo muy específico.

A pesar de que durante el desarrollo del proyecto, el programa de estudios de la SEP para nivel secundaria tuvo un intento de modificación (propuesta que no fue aceptada porque se pretende eliminar parte de la historia de México) mi trabajo no sufrió cambios

importantes ya que el periodo histórico que utilizo como ejemplo, no fue tema de discusión, pues entre otros puntos, esas reformas pretendían modificar los periodos precolombino y colonial con el argumento de que ambos son estudiados en la primaria.

Actualmente el programa de estudios para primaria y secundaria sigue siendo revisado pero, independientemente de las modificaciones que lleguen a hacerle, siempre será importante incluir en ellos la enseñanza del arte ya que éste nos permite entender de una manera diferente nuestra relación con el entorno y su historia.

Los temas de arte deben ser analizados con profundidad por aquellas personas encargadas de mejorar los programas de estudio para darle la importancia que tiene y no solo ser tratado como hasta ahora se viene haciendo: como una actividad secundaria.

Para que las reformas coloquen al arte en un lugar adecuado es necesario dejar claro que el hecho de que se estudie algún tipo de manifestación artística no significa que el joven estudiante tenga que dedicarse a él. Ya que tener la capacidad para entenderlo o disfrutarlo no impide un buen desarrollo en otras áreas del conocimiento humano.

La importancia del proyecto radica en que el plan y los programas de estudios autorizados por la Secretaría de Educación Pública en 1993, referentes a la educación básica secundaria, exponen la búsqueda de una integración entre los conocimientos, las habilidades y los valores; que brinden al alumno un mejor desarrollo tanto a nivel escolar como laboral. Pero haciendo una revisión del programa, pude ver que el estudio del arte y especialmente de las artes plásticas esta relegado a un papel menor, como de “relleno”. Por lo que el presente trabajo brinda una propuesta en la que se inserta el conocimiento de las artes plásticas proporcionando un respaldo a los conocimientos que hayan adquirido en su materia de historia.

En este mismo plan de estudios, dentro de los propósitos buscados se encuentra la integración de "un proceso general de mejoramiento, del que formarán parte programas de estudio sistemáticos, libros de texto y materiales de estudio con información moderna y eficacia didáctica y un sistema que apoye en forma continua la actualización y el mejoramiento profesional de los maestros." Y siguiendo ese propósito, la producción del material didáctico que planteo (un audiovisual interactivo en disco compacto), pretende apoyar la enseñanza de arte en el nivel secundaria. Este material cobra importancia sobre todo entre los jóvenes, quienes adoptan con agrado los recursos tecnológicos que hoy en día se emplean en las labores de enseñanza y que resultan excelentes herramientas para el mejor aprendizaje de sus materias.

Como son cuatro los objetivos específicos de mi trabajo, he decidido que el cuerpo del texto sea desarrollado en cuatro capítulos y cada uno de ellos irá cumpliendo el objetivo para el que fue creado.

En el primer capítulo expongo el Plan de estudios para nivel secundaria autorizado por la Secretaría de Educación Pública vigente en México. Programa que al arte, a la educación física y a la educación tecnológica no le da la jerarquía de asignatura académica. La llama "actividad", con el argumento de ser materias que pueden moldearse a los intereses de las regiones, las escuelas, los maestros y los estudiantes, sin tener que sujetarse a una programación rígida, pero que realmente los relega a un segundo plano.

En el segundo capítulo expongo la importancia del arte como una materia fundamental para el buen desarrollo académico del joven estudiante. Dejando claro que el hecho de que estudien arte no significa que tengan que dedicarse a esa labor sino que intenta abrir un campo nuevo de conocimiento.

En el tercer capítulo hago una síntesis del movimiento Muralista Mexicano, que será el tema tratado durante el audiovisual. Tema que fue seleccionado debido a la

importancia del movimiento en la historia nacional e internacional y al carácter didáctico de dicho movimiento artístico.

Además de la síntesis del movimiento muralista, al final hago un breve comentario de porqué llegó a su fin esta corriente artística, y cuál fue la que la nueva corriente que adoptaron los artistas mexicanos en la década de los años sesenta para poder expresar sus nuevas inquietudes.

En el cuarto y último capítulo menciono la importancia que tienen los medios audiovisuales como métodos educativos y realizo un disco compacto interactivo con la idea de que sea presentado a los estudiantes de secundaria al mismo tiempo en que estén estudiando la Revolución Mexicana; esto es con la intención de que el audiovisual sea un valioso material de apoyo que permitirá que el alumno tenga un panorama más amplio de lo ocurrido en el país en ese tiempo.

En un inicio, había seleccionado la creación de un diaporama por la facilidad de presentarlo ya que en la mayoría de las escuelas existe la infraestructura necesaria para su exhibición (proyectores de diapositivas, grabadora y una pared blanca o pantalla). Pero dentro de las observaciones que uno de mis sinodales hizo a mi trabajo fue que los diaporamas fueron un buen material didáctico en el siglo pasado y que actualmente han sido sustituidos por la computadora, medio en el cual podemos integrar los dos principales componentes de un diaporama: el audio y el video; además de que, cada vez es más fácil encontrar este aparato en las escuelas y en los hogares mexicanos. Por lo que el producto final del presente trabajo fue cambiado en su totalidad y ahora es un material que el alumno podrá ver, ya sea en la escuela como apoyo a la materia de historia, o en su casa siempre y cuando cuente con una computadora que tenga la capacidad para reproducir el disco.

En el proyecto se presentan algunas imágenes de los murales mas representativos del Movimiento Muralista Mexicano, en su mayoría, creaciones de Diego Rivera, José

Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, mejor conocidos como “los tres grandes”. Decidí hacer esta selección porque es un buen ejemplo de la importancia que tiene el conocimiento del arte en la educación básica nacional, y como un apoyo que proporcione un panorama más amplio de un momento específico en la historia de nuestro país.

Al final del cuarto capítulo hago un breve comentario sobre las ventajas y facilidades que tuve en la realización de mi presentación interactiva que fue realizada en el programa Adobe Photoshop y Flash.

Quiero agradecer a los maestros José Guadalupe Uribe, Beatriz Buberoff, Francisco Villaseñor, Fidencio Alonso y Gerardo Clavel (mis cinco sinodales) el interés y el apoyo que me brindaron para la realización y el mejoramiento de mi proyecto con el que pretendo obtener la licenciatura de Diseño Gráfico, carrera que cursé desde hace ocho años y que por diversos motivos no pude concluir con anterioridad.

A Angel, mi esposo; a María de Lourdes Pérez y a Armando Rodríguez, mis padres; y a Alma Columba, Omar, Angel y Zayda, mis hermanos; agradezco las atenciones, cariños y cuidados que brindaron a mi pequeño hijo: Angel Esteban. Pues sin este apoyo no hubiera tenido el tiempo necesario para concluir mis proyectos académicos.

Gracias también a Ariel del Valle Hernández por su apoyo fotográfico, a Alma Columba por sus observaciones y por haber tenido la paciencia de leer mi trabajo, a Hugo Pérez Mendoza por ayudarme en la selección de la música para el interactivo y a la maestra Lorenza Flores por darme ánimos en los momentos difíciles que viví durante el proceso de titulación.

Claudia Rodríguez Pérez

Enero de 2006

Capítulo 1

Plan de estudios para nivel secundaria autorizado por la SEP

Antes de iniciar el presente capítulo es importante comentar que durante el proceso de documentación de mi trabajo, el plan de estudios de secundaria atravesó por un intento de reformas, mismas que no fueron aceptadas porque pretendía eliminar parte de la historia de México (prehispánico y colonial) con el pretexto de que eran periodos que se veían en la primaria. Ante tal hecho la comunidad cultural del país manifestó su inconformidad con el argumento de que mejorar un plan de estudios no significa quitarle cosas sino por el contrario, profundizar y tratar de hacer más claras las diferentes etapas por las que atraviesa el país.

Como esas reformas no fueron aplicadas y el plan de estudios sigue siendo analizando, en el presente capítulo hablo del programa de estudios que actualmente se aplica en el nivel secundaria sin incluir los intentos de reformas porque aún no son una realidad.

El 4 de marzo de 1993 se promulgó una reforma al Artículo Tercero Constitucional. En ella se establece que la educación secundaria tenga un carácter obligatorio; esta reforma quedó incorporada en la nueva *Ley General de Educación*, promulgada el 12 de julio de 1993, con lo que desde ese año, la educación secundaria en México se convirtió en obligatoria.¹

¹ Secretaría de Educación Pública. *Plan de estudios de Educación Básica Secundaria*. SEP. México, 1995. en <http://www.sep.gob.mx>. 9 de mayo de 2003. 13:00 hrs.

Con esta reforma el gobierno federal comprometió a las autoridades educativas a hacer un importante esfuerzo para que todo ciudadano tenga acceso a una buena educación secundaria ya que las demandas sociales aumentan y el desarrollo en el campo laboral es más competitivo.

El antecedente a esta nueva ley educativa se encuentra en el arduo proceso de consulta, diagnóstico y estudio que iniciaron, en 1989 maestros, padres de familia, directivos de la educación, investigadores y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quienes identificaron los principales problemas educativos del país.

En él se establecieron como prioridades: la renovación de los contenidos y de los métodos de enseñanza, así como una mejor formación docente y la articulación de los tres niveles de la educación básica: preescolar, primaria y secundaria.²

Como resultado, los contenidos y los métodos de enseñanza fueron renovados, se mejoró la formación de los maestros y se articularon los niveles educativos que conforman la educación básica. Por lo que la Secretaría de Educación Pública tuvo que analizar y evaluar los planes y programas de estudio que se aplicaban hasta ese momento.

Para que ese plan de estudios cumpla los objetivos que motivaron su creación, se consideró el mejoramiento de los programas y libros de texto, así como apoyarlos con materiales de continua actualización.

Con el fin de lograr un adecuado plan de estudios se acordó:

Fortalecer, tanto en primaria como en secundaria, los conocimientos y habilidades de carácter básico, entre los cuales ocupan un primer plano los relacionados con el dominio del español, que se manifiesta en la capacidad

² *Loc. Cit.*

de expresarse oralmente y por escrito con precisión y claridad y en la comprensión de la lectura; con la aplicación de las matemáticas al planteamiento y resolución de problemas; con el conocimiento de las ciencias, que debería reflejarse particularmente en actitudes adecuadas para la preservación de la salud y la protección del ambiente y con un conocimiento más amplio de la historia y de la geografía de México.³

Todo esto, apoyado en la intención de lograr una continuidad entre la primaria y la secundaria como etapas fundamentales para un buen desarrollo humano.

Pero es durante la segunda etapa (en la secundaria) donde, por lo general, se decide continuar los estudios o desertar para siempre. Tal fenómeno responde a la conjunción de dos factores principales: los problemas económicos familiares y la etapa de adolescencia, momento en que es necesario orientar de manera adecuada al estudiante para que canalice de mejor forma sus intereses.

Las asignaturas que se cursan en el nivel de educación básica son:

- Español
- Int. Física y Química
- Biología
- Historia
- Formación cívica y ética
- Matemáticas
- Física
- Química
- Geografía
- Lengua extranjera

Y según el Plan de Estudios de Secundaria autorizado por la Secretaría de Educación Pública, el programa cuenta con las siguientes materias:

³ *Loc. Cit.*

PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
Español 5 Hrs. Semanales	Español 5 Hrs. semanales	Español 5 Hrs. semanales
Matemáticas 5 Hrs. Semanales	Matemáticas 5 Hrs. semanales	Matemáticas 5 Hrs. semanales
Historia Universal I 3 Hrs. Semanales	Historia Universal II 3 Hrs. semanales	Historia de México 3h semanales
Geografía General 3 Hrs. Semanales	Geografía de México 2 Hrs. semanales	Formación Cívica y Ética 3h semanales
Formación Cívica y Ética 3 Hrs. Semanales	Formación Cívica y Ética 2 Hrs. semanales	Física 3 Hrs. semanales
Biología 3 Hrs. semanales	Biología 2 Hrs. semanales	Química 3 Hrs. semanales
Introducción a la Física y a la Química 3 Hrs. semanales	Física 3 Hrs. semanales	Lengua Extranjera 3 Hrs. semanales
Lengua Extranjera 3 Hrs. semanales	Química 3 Hrs. semanales	Asignatura opcional decidida en cada entidad 3 Hrs. semanales
Expresión y Apreciación Artísticas 2 Hrs. semanales	Lengua Extranjera 3 Hrs. semanales	Expresión y Apreciación Artísticas 2 Hrs. semanales
Educación Física 2 Hrs. semanales	Expresión y Apreciación Artísticas 2 Hrs. semanales	Educación Física 2 Hrs. semanales
Educación Tecnológica 3 Hrs. Semanales	Educación Física 2 Hrs. semanales	Educación Tecnológica 3 Hrs. semanales
	Educación Tecnológica 3 Horas semanales	
Total 35 Hrs. semanales	Total 35 Hrs. semanales	Total 35 Hrs. semanales

Si comparamos la lista de asignaturas con el cuadro de materias, distinguiremos que hay tres diferencias: *Expresión y Apreciación Artística*, *Educación Física* y *Educación Tecnológica*; y en el último año una cuarta variante: *Asignatura opcional decidida en cada entidad*.

Las diferencias se deben a que estas cuatro materias no son consideradas asignaturas académicas; en el plan de estudios se les denomina "actividades"; reciben ese nombre porque se pretende que sean cursadas con mayor flexibilidad, sin seguir un programa rígido y uniforme; que sean actividades adaptables a los recursos, las necesidades y los intereses regionales. Espacios donde la escuela, el maestro y los estudiantes puedan opinar sobre el tema a estudiar. Eso en teoría se escucha bien, pero con la práctica se ha comprobado que a

esas materias (principalmente la de *Expresión y Apreciación Artística*) no se les da la importancia que deberían tener y en muchos casos los maestros que las imparten no están capacitados para impartir esas áreas.⁴

Existe un maestro de secundaria que imparte la asignatura de historia porque él es egresado de la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la secundaria donde trabaja, el director le pidió que impartiera la “actividad” de *Expresión y Apreciación Artística* porque tenía algunos conocimientos de música y el plantel no contaba con un maestro adecuado para cubrir esa área. En un principio esa oferta fue temporal “mientras la SEP enviaba al maestro” pero han pasado ocho años y la situación sigue igual.⁵

El maestro me comentó que muchos de los objetivos que pretende lograr el plan de estudios no se han podido llevar a la práctica por falta de maestros capacitados y porque mucha de la planta docente no está interesada en mejorar su trabajo.

Como faltan maestros capacitados para impartir las “actividades” de arte dentro de las escuelas, una situación que podría fomentar la Educación Artística en la secundaria es que la SEP contara con el apoyo de centros culturales para que parte de su personal tuviera acceso a las instalaciones de la escuela y proporcionara al alumno información necesaria y de interés que lo fuera relacionando con las diferentes formas de expresión artística; además de que sería importante que la escuela contara con materiales didácticos que se ajusten a las distintas materias para mejorar la enseñanza.

⁴ Maestro de Historia de una escuela secundaria pública del Distrito Federal. Entrevista personal. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Jueves 8 de septiembre de 2005.

⁵ El maestro de historia aceptó revisar mi trabajo y comentarme algunas cuestiones que se han presentado en la secundaria de gobierno donde labora, pero me pidió que no diera a conocer su nombre porque está haciendo labores políticas para subir jerarquías en el SENTE. Desconozco si ésta situación hace que mi fuente no sea aceptada en mi trabajo de tesis pero como son datos importantes he decidido incluirlos en el proyecto.

Nuestro país atraviesa por un profundo proceso de cambio y modernización que afecta los principales ámbitos de la vida nacional ya que las actividades económicas y los procesos de trabajo en un mundo globalizado son cada vez más complejas, de constante competencia, que obligan a una mejor preparación del individuo. Por lo que apoyar el aprendizaje en las aulas con buenos materiales didácticos ayudará a que los estudiantes obtengan un mejor conocimiento y tengan la capacidad para integrarse adecuadamente a su entorno.

Es de suma importancia poner especial atención en el sistema de enseñanza secundaria porque es en este periodo donde el nivel de deserción es muy alto y las causas muy diversas. Entre las causas personales más importantes, podemos encontrar una mala economía familiar que obliga al alumno a incorporarse al sistema laboral y una orientación inadecuada que propicia que el joven tome caminos erróneos y ponga poco interés en los estudios.

Además de los problemas personales, el mismo sistema educativo cuenta con bastantes inconvenientes como: la sobre población en las aulas y la saturación de temas en las asignaturas por grado. Lo que ocasiona que solo se vea lo esencial de cada cosa sin profundizar en ningún tema. También el hecho de que el personal docente tiene la obligación de cubrir todo el programa de estudios, hace que el maestro imparta sus clases sin preocuparse por saber si los alumnos han entendido lo expuesto. Este problema se presenta porque existen muchos días festivos que van limitando los tiempos de estudio del ya pequeño calendario escolar.

Si a estos problemas se les une la infraestructura de la escuela, el proceso de aprendizaje resulta muy limitado ya que no cuentan con los materiales necesarios para un buen desarrollo académico. Este problema no solo se presenta en la materia de arte; en muchos casos, asignaturas como la física, la química y la biología no tienen laboratorios

adecuados que permitan ejecutar experimentos reales, y la enseñanza en lo que deberían ser materias prácticas, tiene que ser limitada a teoría.

Es bueno considerar que, para incrementar los logros en el proceso de aprendizaje, se opte por la utilización de materiales didácticos que permitan al alumno interactuar con sus maestros y sus compañeros, y así lo visto en clases se reafirmará en la práctica diaria. Para que la educación secundaria sea más eficiente, el desarrollo del presente trabajo busca apoyarse en un audiovisual con el que se afiancen los conocimientos de un tema específico.

Capítulo 2

La importancia del arte en nuestra educación

El hombre cuenta con distintas facultades que utiliza en conjunto para conocer su entorno y aprender de él. Para poder desarrollarse usa sus sentidos; con ellos percibe, conoce, experimenta y siente, todo esto lo ayuda a pensar. De esta manera obtiene datos del mundo que lo rodea. Esa información llega al hombre en calidad de sensaciones que, con la razón y la sensibilidad, se transforman en pensamientos y sentimientos. Por lo que la conjunción de sentidos-sensibilidad-razón está presente en todas las actividades humanas.⁶

Desde tiempos remotos el hombre comprobó que con el uso de mensajes binarios (aquellos que combinan dos formas de expresión como la escritura y la ilustración) podía obtener un máximo de eficiencia en la comunicación y decidió canalizar sus esfuerzos a la creación de este tipo de mensajes ya que son:

... más ricos y más concretos, más atractivos y fáciles de retener, mejor protegidos contra las perturbaciones y las omisiones, que el mensaje de un discurso lineal o menos abstracto, ya se trate de líneas de un texto o de un listado de palabras.⁷

⁶ Rudolf Arnheim. *El pensamiento visual*. Paidós Estética. 1ª reimpresión, Barcelona, 1998. Pág. 31 - 32

⁷ Salvador Avila. Coordinador. *Apuntes para una historia de los medios audiovisuales educativos en México*. SEP. Televisión Educativa, ILCE, Fundación Manuel Buendía. México, 2000. pág. 124.

Aprendemos de memoria una canción porque nos gusta la música que la acompaña, porque nos agrada el tema que trata o porque la escuchamos varias veces al día, y sin darnos cuenta, de repente la sabemos. Generalmente, aprendemos un poema porque nos gusta la forma en que expresa el tema que aborda; recordamos una pintura o una escultura porque nos agradó o porque nos provocó una sensación de rechazo. Generalmente estamos acostumbrados a darle mayor importancia a lo que vemos, es más fácil recordar algo que percibimos a través del sentido de la vista que aquello que percibimos por medio de otros sentidos y es aquí donde el arte juega un papel importante para el aprendizaje del hombre.

A pesar de la importante presencia del arte en nuestras vidas, la falta de educación plástica nos hace desaprovechar esa oportunidad que tenemos para aprender algo. Luis Borobio hablando de España comenta:

La falta de educación plástica es universal, y es posible que en otros países sea más drástica que en el nuestro; sin embargo, en España esta deficiencia es particularmente dolorosa, por una parte, porque cuanto mayor sea la sensibilidad innata, mayores son las posibilidades que se desaprovechan; y, por otra parte, porque las riquezas plásticas que son una gloria de nuestra patria y que deben enriquecer el espíritu de cada ciudadano y de todo el pueblo, lo harán sólo en la medida en que sean apreciadas, valoradas y sentidas.⁸

pero este comentario bien puede aplicarse a nuestro país, que tiene una riqueza visual muy completa e importante.

Si revisamos el material didáctico que emplean los maestros para enseñar algún idioma comprobaremos que múltiples imágenes acompañan las palabras desconocidas (por tratarse de un lenguaje distinto). Por medio de la imagen el maestro trata de enseñarnos su

⁸ Luis Borobio. *El arte expresión vital*. Ediciones Universidad de Navarra, S. A., Pamplona, 1988. pág. 49.

significado porque el referente visual es muy fuerte: se queda grabado en la mente sin la necesidad de estar traduciendo todo lo que se estudia.

Los materiales auditivos como discos compactos o cassettes, auxilian en cuanto a la pronunciación, pero en la mayoría de las veces, lo que provoca que se recuerde y se aprenda la lección, es el referente visual.

Con lo antes expuesto no trato de decir que el sentido de la vista tiene mayor importancia en el aprendizaje humano, lo que intento aclarar es que cada uno tiene una función específica y dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos tienen mayor o menor valor. Por ejemplo; muchas veces aprendemos lo que vemos pero si nos encontramos dentro de una habitación completamente oscura, al no poder ver nada, éste sentido deja de ser el más importante y damos preferencia al tacto o al oído.

La mayoría de las personas pensamos en palabras, generalmente nos comunicamos con palabras y no con imágenes.⁹ No obstante, comprendemos y retenemos mejor y por más tiempo la información cuando se presenta visualmente y se complementa con una explicación oral o escrita. Es por eso que desde tiempos pasados, una de las funciones de las artes visuales ha sido y sigue siendo la de comunicar algo. Como ejemplo comento que en la Edad Media la pintura tuvo el gran papel de “informador de las masas”.¹⁰

La mejor forma de aprender ortografía es leyendo, porque vemos como se escriben las palabras, y si escribimos mal una palabra nos salta a la vista, es como un foco rojo que nos indica que existe un error y lo corregimos de inmediato. Pero sin el hábito de la lectura, perdemos la oportunidad de conseguir el referente visual de las palabras y ese foco rojo no se encenderá, por lo que el error pasará desapercibido. Con este sencillo ejemplo pretendo dejar claro que es más fácil recordar algo que vemos.

⁹ En la cultura oriental esta situación no es válida pues sus formas de expresión son completamente distintas a las nuestras.

¹⁰ Salvador Avila. *Op. Cit.* pág. 149.

Aquí es donde entra la función y el uso de las artes visuales en la educación porque el hecho de que se puedan ver, nos permiten conocer de una mejor manera o recordar más fácilmente algo que se ha estudiado pues

...el arte responde, ha respondido siempre y seguirá respondiendo, a una filosofía, a una manera de concebir el mundo y a un sentido de la vida; pero el arte trasciende esa respuesta, abre caminos y ensancha horizontes, muy por encima de las ideas en las que se basa y de las que se nutre.¹¹

Desde que surgieron las primeras civilizaciones el arte acompañó al hombre, le es necesario y esa necesidad radica en la propia naturaleza humana. El hombre puede vivir (de hecho vivió) sin lavadora automática, sin internet y sin constantes innovaciones tecnológicas, pero no puede vivir sin el arte. V. Gordon Childe en su libro *Los orígenes de la civilización* indica:

El aspecto más sorprendente y notable de las culturas del paleolítico superior es la actividad artística de los cazadores. Tallaron figuras redondeadas en piedra o en marfil, modelaron animales en arcilla, decoraron sus armas con dibujos representativos y formales, ejecutaron bajorrelieves en las paredes de roca de las cavernas en que se guarnecían, y grabaron o pintaron escenas en los techos de las cuevas...¹²

En las primeras civilizaciones el arte tuvo propósitos mágicos,¹³ pero con el paso del tiempo ha tenido diversas funciones y también distintos significados. En algún momento fue belleza (concepto que cambia en lugar y tiempo). También ha sido abstracción, realismo, etc. Pero, independientemente del momento y el lugar, la función

¹¹ Luis Borobio. *Op. Cit.* pág. 16.

¹² V. Gordon Childe. *Los orígenes de la civilización*. 2ª ed. Fondo de Cultura Económica. Breviarios No. 92. México, 1997. pág. 89.

¹³ V. Gordon Childe. *Op. Cit.* pág. 92.

primordial del arte siempre ha sido comunicar pues el hombre tiene una gran necesidad de intercambiar conocimientos.

Luis Borobio, en su libro *El arte, expresión vital*, comenta que:

Arte se llama, pues, a toda esa comunicación universal entre los hombres, enraizada en lo más profundo de la naturaleza humana; comunicación, que se desarrolla a partir de la actividad creadora, que se materializa en las obras artísticas, y que, a su vez. Origina y envuelve tanto la creación como la contemplación, y nos acompaña constantemente en nuestra vida, dando a todos nuestros actos una dimensión nueva.¹⁴

El arte surge de la necesidad que tiene el hombre por comprender su ser, de entender el mundo en que vive y de comunicarse. Es por eso que está presente en todas sus actividades, sea éste consciente de ello o no. Por medio de él, se brinda a todo lo que es temporal la oportunidad de permanecer; atrapa sensaciones, emociones y tiempo.

Tiene la capacidad de recrear el pasado en el presente y de expresar y transmitir sentimientos; es ahí donde radica su esencia. Pero para que cumpla con su misión es necesario educar la sensibilidad y mejorar la capacidad receptiva del hombre y así, aquello que el arte nos quiere comunicar llegará sin dificultad.

Desafortunadamente todos los niveles de nuestro sistema educativo viven un abandono general del arte; los temas relativos a él, son tratados de manera independiente al resto de la historia, olvidando que el arte forma parte de nuestra cultura y es más que el simple "buen gusto" ya que las artes (además de enriquecer y desarrollar la personalidad)

¹⁴ Luis Borobio. *Op. Cit.* pág. 36.

son un buen vehículo para recordar lo estudiado. El mundo es arquitectónico, escultórico, tiene color, música, con lo que se demuestra que el arte es parte natural de nuestra vida y es necesario tener conciencia de ello.

En los actuales planes de estudio, la literatura y la música gozan de cierta presencia, pero es necesario que se considere a las otras disciplinas ya que todas tienen un papel importante en el desarrollo humano. En la mayor parte de las escuelas secundarias, la música es el tema central de la *Expresión y Apreciación Artística* y se imparte durante los tres años del periodo escolar. Son pocas las escuelas que consideran la opción de enseñar danza y aún menos las que ofrecen artes visuales. De ahí surge el interés por crear un material audiovisual enfocado a las artes plásticas.

Para Lewis Mumford, un hombre vive en forma verdadera solamente si con las materias primas de la vida transforma y crea un mundo de valores y significados que sobreviven su experiencia original y la trascienden. En esencia, esto es una de las tareas del arte: ensanchar la personalidad del artista, de manera tal que sus sentimientos, emociones, actitudes y valores, tan individualizados como en él aparecen, puedan ser transmitidos con su fuerza y significado a otras personas y culturas.¹⁵

El arte trata de hacer presente los sucesos, pero la falta de educación plástica ocasiona que las sensibilidades innatas del alumno se desaprovechen; la carencia de educación visual se refleja en el mínimo interés que despiertan eventos pictóricos, o simplemente al ver que las personas caminan por las calles ignorando la belleza de las construcciones que los rodean.

Pero lo más grave de ese desinterés se muestra cuando, por falta de conocimiento, se destruyen espacios artísticos y se construyen centros comerciales o “algo más rentable o

¹⁵ Raquel Tibol. “Presentación”, en Shifra M. Goldman. *Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio*. IPN y ed. Domés, S. A., México, 1989. pág. V

redituable", como lo ocurrido con el Casino de la Selva en Cuernavaca. Hay que reconocer que actualmente en la Ciudad de México se están protegiendo valiosos inmuebles con el rescate al Centro Histórico; pero la idea no es tirar uno y salvar otro, es necesario proporcionar una buena educación plástica al pueblo mexicano para que aprecie, valore y cuide lo que tiene a su alrededor. Esa educación no sólo permitirá mantener los legados culturales; lo más importante es que ayudará a que se entienda cabalmente el mensaje que esos legados culturales nos transmiten.

Más graves son las consecuencias en actos de barbarie y salvajismo social que destrazan obras valiosas y hasta ciudades enteras: produce una tristeza desgarradora ver, en lo ancho de la geografía, tantísimos monumentos, construcciones y espacios ambientales que fueron creados por los hombres para enriquecer la vida de los hombres, y que, al correr de los tiempos, han sido brutalmente mutilados para convertirse en almacén de víveres o en depósitos de escombros y basuras, o bien fragmentados con tabiques buscando un aprovechamiento meramente circunstancial y práctico sin respetar para nada aquellos valores históricos y plásticos, culturales y siempre vivos, portadores de un mensaje a todas las generaciones, mensaje que queda roto en las manos incultas.¹⁶

Capacitar a los alumnos para que entiendan las artes visuales no solo ayudará a rescatar y conservar los registros arquitectónicos con los que contamos, servirá para que el mensaje que sus autores pretenden hacernos llegar no sea destruido, para que nosotros recibamos y comprendamos ese mensaje y para que nuestras vidas se enriquezcan pues contaremos con nuevas fuentes de emoción y sensibilidad.

El hecho de que los maestros manden a los alumnos a algún museo sin antes darles una explicación de lo que encontrarán, provoca que los jóvenes pierdan el interés en el arte ya que se encuentran ante una serie de objetos o pinturas que no entienden y de las que no

¹⁶ Luis Borobio. *Op. Cit.* pág. 51.

obtienen nada, es por eso que el reporte que entregan en su clase consta sólo de la transcripción de las cédulas de la exposición y en las conclusiones escriben una opinión personal que se limita a dos calificativos: bonito y feo.

Se requiere exponer lo esencial en las artes plásticas, hay que hablar de línea, color, volumen, forma, entre múltiples tópicos. Es necesario explicar la configuración de las imágenes que son regidas por dirección, actitud y orientación, elementos de los que se desprenden las formas bidimensionales y tridimensionales.

Además de la forma, también hay que considerar la proporción, el color y la textura, conocer la organización compositiva, o sea, toda la estructura interna, las líneas que agrupan y dividen a los personajes y demás componentes de un mural, en diferentes campos de profundidad ya que toda obra de arte agrupa bajo puntos o ejes estructurales sus diferentes componentes. Cuando todos los elementos son organizados siguiendo la diagramación establecida por el pintor, la obra obtiene un equilibrio visual que permite expresar y dar determinados significados al espectador. Cuando el resultado del trabajo de un artista se integra adecuadamente logra sensibilizar al espectador, no por conocimiento, sino por pura percepción, que es un punto importante para iniciar al joven estudiante en el interesante campo artístico.

Es necesario informarle al estudiante que el arte no es sólo belleza y armonía porque estos conceptos cambian en tiempo y lugar; y que el arte vive independiente de estos planteamientos y del valor que tengan en ese espacio temporal.

El aprendizaje del arte debe tener un método, no se trata de enviar al alumno a visitar el museo, hay que enseñarlo a percibir y sentir para que sea capaz de analizar y comprender la obra que tiene enfrente de él. Porque el hecho de visitar un espacio no significa que se entienda el concepto que se está manejando. La gente asiste al teatro o disfruta de la música porque más o menos está preparado para entenderlos. Pero los museos

generalmente se encuentran vacíos porque la mayor parte de la población no tiene la preparación necesaria para comprender las diversas manifestaciones plásticas que existen (y menos aún si se trata de arte contemporáneo).

El desinterés por las expresiones artísticas visuales no solo se presenta en el joven estudiante, el público en general (incluso muchos de los que frecuentan los museos) tienen la capacidad pero no las armas para entender lo que ve.

De ese público incapacitado para la contemplación plástica, que constituye la inmensa mayoría de los hombres, hay una parte inculta que se detiene no ante las obras mejores, sino ante los nombres que le suenan; y hay otra parte culta (llamémosla así) que acepta a Picasso, pero que, en el fondo no comprende por qué tiene que aceptarlo; y deprecia globalmente a los pintores de Historia y a los retratistas del siglo pasado, porque cree que es de buen tono el despreciarlos, aunque –allá en lo más profundo de su conciencia- le gusten (globalmente también, claro) mucho más que Mondrian.¹⁷

Es posible aprender de un cuadro cuando nos preguntamos qué nos dice la obra de la cultura en la cual se produjo; otra forma es en función de su diseño, es decir, el modo en que se utilizan formas y colores para crear estructuras dentro del cuadro; existen muchas otras formas de aprender del arte, es por eso que el maestro debe descubrir caminos, abrir horizontes y presentar al alumno un panorama de posibilidades que permitan la comprensión de lo que se está viendo, y se obtenga un aprendizaje de ello. Una forma puede ser dar un contexto histórico en el que se hable de los acontecimientos económicos, políticos y sociales que se desarrollaron en un momento dado, y mencionar qué manifestaciones artísticas surgieron en ese momento, con esto el alumno tendrá un panorama más completo de lo que aconteció y cuales fueron sus consecuencias.

¹⁷ Luis Borobio. *Op. Cit.* pág. 54.

Por todo lo anterior, en mi propuesta estoy manejando la necesidad de que el audiovisual se presente a los alumnos cuando ellos están estudiando la Revolución Mexicana. Pues esto será el contexto histórico que enmarcará al movimiento dándole razón de ser, porque el Muralismo Mexicano nació de una necesidad de comunicación que se generó en ese momento y en ese lugar; sería difícil y de poco valor, entender este movimiento si se estudia de una manera aislada. El método sugiere que ambas materias se complementen para lograr su objetivo: el aprendizaje.

Para darle a las artes plásticas el valor que realmente tienen dentro de los procesos de aprendizaje es necesario que se "reconozca el arte como forma visual, y la forma visual como el medio principal del pensamiento productivo".¹⁸ Así, apoyados en medios visuales, el alumno logrará un mejor aprovechamiento de sus cursos, ya que lo que se percibe por medio de la vista tiene mayor impacto en el cerebro del joven estudiante.

¹⁸ Rudolf Arnheim. "La visión en la educación", en *El pensamiento visual*. Paidós. Estética. Barcelona, 1986. pág. 308

Capítulo 3

El Movimiento Muralista de la Revolución Mexicana[♦]

Durante el siglo XIX y muy a principios del siglo XX el arte plástico mexicano fue una pobre y rígida imitación académica del arte europeo. En el porfiriato se produjo arte italiano, francés y español debido a que el presidente Díaz se empeñó en “europeizar” a México para dar confianza a los inversionistas extranjeros.

Iniciado el siglo XX los mexicanos cuestionaron la situación por la que atravesaban todos los campos del desarrollo humano: tenencia y explotación de la tierra, derechos de los trabajadores, el dominio de los recursos naturales, la educación, la cultura, el gobierno, entre otros; problemas que dieron lugar al movimiento armado conocido como Revolución Mexicana. Levantamiento que tambaleó todos los campos del desarrollo humano ya que hizo despertar el sentimiento nacional de justicia e igualdad. En la Constitución de 1917 se cristaliza el nuevo orden que habría de establecerse y algunos años después se inicia la tarea de la reconstrucción pacífica, derivado de ese movimiento social.

Es importante recordar que al terminar la Revolución Mexicana, el pueblo no obtuvo inmediatamente los beneficios buscados con el movimiento armado. Durante toda la década de los años veinte existieron diferentes levantamientos armados como la Revolución Cristera o la Revolución Escobarista, entre otras; y es en el periodo que comprende los años

[♦] El desarrollo de este capítulo, en su mayoría, está basado en el libro *La pintura mural de la Revolución Mexicana*, textos de Carlos Pellicer y Rafael Carrillo Azpeitia, 5ª ed. del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, México 1998, 316 p. Texto en el que basé el guión del audiovisual y del que saqué las imágenes utilizadas en el disco compacto, producto final de mi tesis.

de 1934 a 1940, con la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuando realmente se inicia la “reconstrucción del país” pues

La gran obra política de Cárdenas fue imprimir a la presidencia la autonomía y el poder que le confería la Constitución de 1917... pero independientemente de su capacidad como estadista, se debe tener en cuenta que hubo circunstancias internas que permitieron la consolidación del Estado mexicano.¹⁹

El Muralismo surgió en los primeros años de la segunda década del siglo XX y ocupa uno de los lugares más importantes en la historia del arte. Su tema central es el pueblo de México con su historia, sus luchas y sus ideales. Propone una corriente estética nueva y permite que el arte (sólo visto en lugares elitistas), ahora pueda ser apreciado en diversos espacios públicos como escuelas, hospitales y mercados; lugares que permiten que una mayor cantidad de personas tengan acceso a él.

Los primeros murales se deben a los pintores Roberto Montenegro, Xavier Guerrero y Jorge Enciso, quienes en 1921 decoraron la Hemeroteca Nacional, y al Dr. Atl que exornó un muro del Convento de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, el muralismo cobró verdadero impulso en la Escuela Nacional Preparatoria con los frescos realizados a partir de 1922 por los llamados *tres grandes* por otros pintores importantes.²⁰

Es por eso que es común leer que el Movimiento Muralista Mexicano inicia y se desarrolla, durante la administración de José Vasconcelos (antiguo revolucionario, insigne escritor y pensador, primero Rector de la Universidad y luego reorganizador del Ministerio de Educación Pública).

¹⁹ Gloria M. Delgado de Cantú. *Historia de México*, Alhambra Bachiller, México, 1992. pág. 165

²⁰ Salvador Avila. *Op. Cit.* pág. 151

Para la ejecución de sus obras, los pintores recibieron del Estado los muros de edificios públicos. En ellos los artistas plasmaron sus ideales y gozaron de libertad para expresarse. De esta manera crearon un “mensaje espiritual y estético de México al mundo entero y uno de los movimientos más importantes en la historia del arte”.²¹

Transcurría el año de 1922 y en la Ciudad de México Diego Rivera (uno de los máximos exponentes de la pintura mural mexicana) pintó lo que se conoce como el primer gran mural ubicado en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria (hoy conocido como el Antiguo Colegio de San Ildefonso). Ese trabajo tiene por título *La Creación*, se realizó a la encáustica con sólidas influencias europeas, ya que el pintor acababa de regresar a México después de permanecer diez años en ese continente. Una característica del movimiento es la fusión orgánica y armoniosa de lo mexicano y lo universal, que brindó al arte mexicano un horizonte nuevo.

El movimiento revolucionario hizo que el pueblo obtuviera un lugar primordial, haciendo resurgir sus intereses y necesidades. El nuevo orden social y político debía apoyarse en los campesinos, obreros y gente de clase media; y la nueva cultura mexicana tenía que exaltar sus trabajos y luchas. La pintura mural mexicana del siglo XX aparece cuando un grupo de artistas –con una visión nueva del arte y de la vida social– pintan (con los auspicios del gobierno) la vida de su pueblo y su historia.

Estos pintores incluyeron en su idea de arte nacional elementos utilizados por las artes plásticas populares como: retablos, textiles indígenas, alfarería, juguetería, arte del México prehispánico, entre otras formas y con todo esto surgió un arte revolucionario creyente y militante.

²¹ Carlos Pellicer y Rafael Carrillo Azpeitia. *Op. Cit.* pág. 32

Los propósitos que animaron a los muralistas fueron: “Llevar la pintura a la calle, meterla en la vida nacional, pintar Biblias, educar al pueblo, interpretar a México”²² y el mensaje que buscan transmitir, es el contenido profundo y visionario de la Revolución, acabar con el latifundio, entregar la tierra a quien la trabaja y poner fin a la esclavitud del peonaje (objetivos esenciales del movimiento revolucionario). De esta manera fue como los muralistas hicieron un llamado a la construcción de un México independiente, dueño de sus propias riquezas.

Los pintores llevaron a los edificios públicos una historia de México impregnada del espíritu altivo de la nacionalidad, en la que se hace justicia a los antiguos pobladores de México y a los libertadores, a los fundadores de la nación moderna, a sus defensores y a sus constructores, desde los más oscuros hasta los más ilustres.²³

En sus diferentes etapas históricas, el pueblo mexicano es el personaje central y persistente; por eso es fácil apreciar entre los temas de los diferentes murales: la antigua Tenochtitlan, la Conquista, la Colonia, la Independencia, la invasión norteamericana, la Reforma, entre distintos tópicos históricos. Por lo que este movimiento artístico es un libro abierto a toda persona que levante la vista y contemple los muros en los que están plasmadas las imágenes que nos legaron nuestros muralistas revolucionarios.

Como ejemplos de gran importancia del movimiento podemos encontrar el mural titulado *Historia y perspectiva de México* pintado por Diego Rivera en la Escalera Principal del Palacio Nacional que es un conglomerado de hechos relevantes en nuestro país: desde el México prehispánico hasta la Revolución. En la escalera del Palacio de Gobierno de Guadalajara, José Clemente Orozco plasmó al cura Hidalgo y la lucha de todo un pueblo por su libertad. La figura deslumbrante de Cuauhtémoc es uno de los temas preferidos de David Alfaro Siqueiros y lo ubica en varios de sus murales. En el Poliforum Cultural

²² Carlos Pellicer y Rafael Carrillo Azpeitia. *Op. Cit.* pág. 52.

²³ *Loc. cit.*

Siqueiros podemos apreciar una de sus obras más grandes pues en ella plasmó sus ideales de lucha y libertad.

Este movimiento plástico es considerado como expresión genuina del espíritu mexicano, una pintura nacional que interpreta la vida de su pueblo, sus luchas sus conquistas y sus derrotas. Pero es importante señalar que el muralismo no sólo trató temas nacionales; también destacan temas de interés universal como en el mural que Orozco pintara en los Estados Unidos de Norte América titulado *Fraternidad*, cuyo tema es la unión de todas las razas, los pueblos en convivencia pacífica y justiciera. Siqueiros habla de los hombres de ciencia, de quienes “han contribuido al desarrollo de la vida civilizada y a la lucha del genero humano por la salud, el bienestar y la cultura”.²⁴

Son muchos los muralistas, y cada uno tiene una forma propia de concebir y expresar sus sentimientos, pero los lazos que los unen, son el sentir del pueblo mexicano y el deseo de conformar un arte que manifieste los frutos de su Revolución.

Por primera vez en la historia del arte, la masa humilde, la multitud, el pueblo obrero y campesino, el hombre de la calle, de la fábrica y del surco: la masa, aparece como héroe culminante del arte. Eso es lo que hicimos que nadie había hecho antes que nosotros.

Diego Rivera²⁵

La pintura mural por sí misma es un sistema de expresión visual de gran eficacia en la transmisión de mensajes históricos. Con el movimiento los diferentes edificios de gobierno se convirtieron en libros profusamente ilustrados que intentan contar una historia a todos aquellos que se tomen el tiempo de verlos detenidamente.

²⁴ Carlos Pellicer y Rafael Carrillo Azpeitia. *Op cit.* pág. 59

²⁵ *Loc. cit.*

El desarrollo de esta corriente artística representa para el país uno de los periodos culminantes en la historia de la plástica mexicana y una etapa sobresaliente en el desarrollo de los medios visuales educativos.

La escuela mexicana de pintura así constituida, se planteó como principal objetivo no hacer arte por el arte mismo, sino hacer de la creación estética, en este caso plástica, un vehículo afortunado para informar, recordar, reflexionar, concientizar y, en la medida de lo posible, incitar al cambio social. En tal sentido, era primordial que los murales a pintar pudieran ser *leídos* fácilmente por el ciudadano mexicano promedio, por lo cual los artistas sustituyeron el lenguaje especulativo del impresionismo o del cubismo, donde la percepción se asocia con la intelección para iniciados, por los murales monumentales de anécdota simple, de mensajes inmediatamente legibles, por estereotipos representados con sistemas más o menos tradicionales.²⁶

Diversos estudiosos del arte nacional dividen a la escuela mexicana de pintura en cuatro grandes periodos: el primero se ubica entre 1922 y 1926 con los murales creados en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Los otros tres periodos serían, de acuerdo con Esther Acevedo, los siguientes: 1927 – 1933, 1934 – 1940 y 1940 – 1956.²⁷ Pero el movimiento muralista mexicano siguió produciendo hasta finales de la década de los sesenta momento en que surge en México el trabajo de los interioristas y la revista Nueva Presencia.

El muralismo mexicano integra un capítulo importante en el desarrollo del arte mundial porque fue un movimiento que interpretó con profundidad grandes asuntos que preocupaban a núcleos muy numerosos de personas. Pero con el tiempo se convirtió en un movimiento al que le fueron faltando espacios sociales y espacios históricos para seguir creciendo y poder desarrollarse. Es por eso que

²⁶ Salvador Avila. *Op. Cit.* pág. 150

²⁷ Salvador Avila. *Op. Cit.* pág. 151

Los muralistas se vieron con las manos atadas para continuar el desarrollo de su movimiento. Las circunstancias sociales y económicas que se daban en México después de la Segunda Guerra Mundial empujaron al arte al gabinete pequeño, al enclaustramiento, a la soledad muchas veces no deseada.²⁸

y fue entonces cuando surgieron los artistas interioristas y la llamada “Nueva Presencia”, corriente que (a diferencia de los muralistas que siempre se preocuparon por ser explícitos, didácticos y populares) creó un arte tajante y excluyente.

Para la Dra. Teresa del Conde, “Nueva Presencia” no fue una derivación ortodoxa del realismo mexicano, más bien, fue una continuación heterodoxa del movimiento plástico mexicano contemporáneo.

Los Interioristas o Nueva Presencia, fueron un grupo de artistas mexicanos que sustentaron una línea básica de pensamiento, crearon una publicación y expusieron juntos en diversas formas durante casi dos años. Arnold Belkin, artista canadiense, y el pintor mexicano Francisco Icaza publicaron conjuntamente los cinco números de la revista-cartel *Nueva Presencia*, la cual formuló públicamente los principios en torno a los que se agruparon estos artistas. Aunque esta publicación se propuso ser mensual, realmente apareció a intervalos irregulares desde agosto de 1961 hasta septiembre de 1963. Su término coincidió prácticamente con el fin del grupo.²⁹

El Interiorismo, aunque no logró encontrar la respuesta que buscó, se convirtió en la rama mexicana del neoexpresionismo pues supo asumir la crisis que vivía el continente

²⁸ Raquel Tibol. “Presentación”, en Shifra M. Goldman. *Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio*. IPN y ed. Domés, S. A., México, 1989. pág. IX

²⁹ Shifra M. Goldman. *Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio*. IPN y ed. Domés, S. A., México, 1989. pág. XV

americano, presentándose como una oposición estilística y como una salida para abordar situaciones y acontecimientos históricos actuales.

Los artistas que participaron en esta corriente fueron militantes de la inconformidad, y con su arte discutieron, protestaron e insultaron los abusos y diversos sucesos que ocurrieron en todo el mundo en ese tiempo.

Nueva Presencia surgió de la necesidad que tuvieron los artistas por crear una corriente de nuevo significado; pues para expresar significados nuevos, hacían falta nuevas formas. Con el tiempo llegaron a consolidar una corriente pictórica individualista que salió de México y se proyectó en los jóvenes de todo el mundo durante la década de los años sesenta.

Capítulo 4

Realización del interactivo

Desde que se inició la reforma educativa al triunfo de la República, la teoría pedagógica inspirada en el positivismo estimuló el perfeccionamiento e innovación de *elementos para la enseñanza*, introducidos con el objetivo de reforzar mensajes, motivar o hacer menos rutinario el aprendizaje. Estos instrumentos de enseñanza iban desde los medios más sencillos, como los dulces, chocolates y pequeñas piezas de pan en forma de letras, números y figuras geométricas, para facilitar su conocimiento a los niños, hasta elaborados aparatos audiovisuales de base eléctrica o fotomecánica.³⁰

Como lo mencioné con anterioridad, para que el audiovisual tenga el impacto esperado, se recomienda que la "actividad" de *Expresión y Apreciación Artística* se coordine con la materia de *Historia* y así, cuando se esté estudiando el tema de la Revolución Mexicana que es en la última parte del tercer año de secundaria, se presente el audiovisual referente al *Muralismo Mexicano*. De esta manera, el alumno tendrá un panorama más completo de la situación que vivía el país durante y después de la revolución, y cuál fue el sentir y las consecuencias de ese levantamiento armado. Este sistema de sincronización ayudará a adquirir y consolidar los conocimientos ya que una "actividad" reforzará a la "asignatura" (como las llama el programa de estudios de la SEP), logrando un mayor aprovechamiento del tiempo y un mejor aprendizaje por parte del alumno.

³⁰ Salvador Avila. *Op. Cit.* pág. 101

El audiovisual es un concepto genérico que abarca muchas áreas de desarrollo humano como la danza, el teatro, el cine, etc. Cualquier actividad, para tener la condición de audiovisual debe conjugar dos aspectos principales: la imagen y el sonido. Y tiene el carácter de educativo cuando existe de por medio una intencionalidad didáctica.

Tenemos la costumbre de relacionar un audiovisual con tecnología y modernidad pero esta idea es errónea pues desde tiempos pasados, el hombre recurría al uso de estos dos medios para lograr comunicar algo. Los medios audiovisuales no son nuevos, se han venido desarrollando a través del tiempo, en diferentes momentos; sobre todo cuando “ha sido necesario satisfacer las exigencias para una adquisición más eficaz del conocimiento, tanto dentro como fuera de las aulas”.³¹

Durante la conquista, los evangelistas recurrieron al uso de música, teatro e imágenes para lograr que la población indígena entendiera los conceptos nuevos a los que tendrían que enfrentarse. Incluso, los pueblos prehispánicos utilizaron medios audiovisuales que les permitieron entender su entorno y comunicarse entre ellos mismos; con esto debemos apreciar que hablar del genérico audiovisual, no se reduce a lo fotomecánico sino que incluye la iconografía, la pintura, lo escénico y otras manifestaciones que buscan cumplir la función de expresar algo.

El poder informativo del audiovisual ha sido, desde tiempo atrás, un factor de primer orden en la enseñanza, si aceptamos que a lo largo de grandes periodos hablar de educación no equivale a referirnos a escuelas y textos, ni tampoco a lectura y escritura, según la concepción occidental impuesta a esos dos términos.³²

³¹ Salvador Avila. *Op. Cit.* pág. 23

³² Salvador Avila. *Op. Cit.* pág. 19

A mediados del siglo XX el uso de los llamados “Diaporamas” fueron un excelente medio de comunicación audiovisual. Era un tipo de producción que se apoyaba visualmente con

fotografías montadas de manera individual, usando material reversible en 35 mm. 6x6 cm, y la parte correspondiente al sonido (textos y música) se graba en cassettes o en cintas de bobina abierta ³³

por contar con esas características, este tipo de material necesitaba ser acompañado por guiones de mayor estructura y con una precisa sincronización entre las imágenes y el sonido.

Entre las recomendaciones para su elaboración era importante que el trabajo no durara mucho tiempo pues esto podría provocar la distracción del alumno o que perdiera el interés en el tema expuesto. Un tiempo adecuado para este tipo de materiales se ubica en un rango de entre 15 y 20 minutos. Otra característica que influye en los buenos resultados de este tipo de material didáctico, es que el tiempo máximo de exposición de una imagen sea de 30 segundos.

Actualmente el uso de la computadora ha sustituido a los llamados “diaporamas” en los que se trabajaba de forma independiente la imagen y el sonido. Ahora podemos trabajar de manera simultanea el audio y el video, variar los tiempos de exposición de los componentes visuales y presentar mayores opciones de interacción con el material didáctico. Además de que su fácil reproducción permite que el joven estudiante pueda tener acceso al material ya sea en la escuela o en la comodidad de su hogar.

³³ Marco Julio Linares, *El guión*. Elementos - formatos - estructuras. 4º ed. Alhambra Mexicana. México, 1991. pág. 20.

El hecho de manejar adecuadamente la computadora y crear materiales didácticos, no garantiza el éxito de un audiovisual pues éste debe ser creado en función a las necesidades y los intereses de los alumnos, deben servir como materiales que apoyen los libros de texto y las exposiciones del maestro encargado de impartir alguna asignatura. Si consideramos todo esto podremos obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje.

La idea del material didáctico, además de ser un gran apoyo para la comprensión de alguna materia, busca despertar el interés de investigación en el joven estudiante y se recomienda que junto con la proyección se entregue al alumno algún material extra que le ayude a iniciar un proceso de investigación individual.

Es por eso, que junto con el interactivo, el alumno puede imprimir un mapa que le servirá como guía para recorrer los murales del Centro Histórico de la Ciudad de México; además, se sugiere que se programe una práctica de campo escolar donde un guía especializado en el tema de los murales, explique a los estudiantes las técnicas, los temas y las intenciones del pintor, con lo que comprenderá la importancia de cada mural y la directa relación que tienen en el proceso de aprendizaje de la historia.

Las palabras y la música que se integren en el material audiovisual tienen un papel importante pero el mayor peso recae en las imágenes ya que son estas las que cuentan la mayor parte de la historia si no se trabaja de ésta manera obtendremos una conferencia ilustrada pero nunca un material audiovisual.

a) Consideraciones previas a la elaboración de un audiovisual

Siguiendo el plan de trabajo del libro *Planificación y producción de materiales audiovisuales*. Representaciones y servicios de ingeniería. Para que un material audiovisual sea útil debe someterse a una cuidadosa planificación:

Primer paso.- Fijar objetivos generales:

Hacer un audiovisual del Movimiento Muralista Mexicano dirigido a los alumnos de secundaria del Distrito Federal.

Segundo paso.- Establecer los objetivos específicos:

El alumno aprenderá:

- Por qué surge el Movimiento Muralista Mexicano
- Quiénes fueron sus máximos exponentes
- Cuál es la finalidad del movimiento y qué temas trata
- Por qué es tan importante ese movimiento para los mexicanos
- En dónde se ubican físicamente los murales

Tercer paso.- Considerar a la audiencia:

Es un trabajo dirigido a los alumnos de secundaria en la Ciudad de México. Es importante saber que los adolescentes pasan por una etapa difícil ya que viven grandes cambios físicos y psicológicos, con curiosidad por las novedades y el audiovisual se inserta en el proceso de aprendizaje, aprovechando las inquietudes de los jóvenes.

Cuarto paso.- Organizar el contenido de acuerdo a los objetivos:

Es importante llevar a los alumnos de lo conocido a lo desconocido; hay que presentarles aquello que les resulte familiar para luego introducir los nuevos conocimientos. Por lo que primero se presenta una introducción que capture a la audiencia, después se elabora la etapa de desarrollo, conclusiones y actividades posteriores que refuercen lo aprendido (en este punto se elaborará un folleto que sirva al alumno como guía para su próxima visita al centro histórico, ya que la participación activa siempre ayuda al aprendizaje).

Es importante recordar que el audiovisual debe contener sólo lo esencial, sin elementos superfluos.

Quinto paso.- Elegir el material audiovisual que se utilizará:

El material elegido es un interactivo que será presentado en un Disco Compacto realizado en el programa *Flash* y será posible su ejecución en cualquier computadora que tenga Windows 95 en adelante. El mismo disco cuenta con un documento en *Corel Draw* en el que se incluye un folleto que servirá de guía para que el alumno lo utilice cuando quiera pasear por el Centro Histórico de la Ciudad de México, área en la que se pueden localizar la mayor parte de los murales.

b) Realización del guión

El guión esta realizado siguiendo los puntos recomendados por Jerrold E. Kemp en el que comenta que es necesario cumplir los objetivos establecidos para el desarrollo del proyecto. Siendo mis objetivos los cinco puntos especificados con anterioridad, el orden dado es:

- porqué surge
- sus máximos exponentes
- la finalidad del movimiento y los temas que trata
- su importancia
- la ubicación física de los murales (folleto).

En el trabajo de los audiovisuales, la realización del guión se concibe simultáneamente en imagen y sonido pero muchas veces se trabaja la imagen a partir de los textos, en el caso del presente trabajo, tanto texto como imagen se fueron elaborando conjuntamente, y al final se le anexó el sonido (diversos estilos de música mexicana).

c) Grabación de la voz en *off* y musicalización

Para hacer la grabación del guión consideré los siguientes aspectos:

Una narración larga o las advertencias excesivas siempre van en detrimento de la efectividad de los materiales. Las indicaciones para una imagen no deben exceder las 20 o 30 palabras.

La narración no debe competir con la imagen; debe completarla haciendo referencia directa a su contenido. Debe ayudar a identificar el objeto mostrado con palabras o frases clave. Hay que usar un lenguaje claro, sintético y gramaticalmente correcto con oraciones cortas, expresiones simples, hay que decir lo indispensable para acompañar la imagen y que pueda ser dicho dentro del tiempo suficiente para ver la imagen.

Es necesario hacer pausas en la narración para que no se pierda el hilo de lo narrado y se mantenga el interés del alumno.

La voz en *off* fue grabada directamente a la computadora con ayuda del micrófono integrado, y es de Claudia Rodríguez Pérez. Para la musicalización se utilizaron dos discos compactos, uno con música clásica llamado *Huapango de Moncayo. La música de un México clásico y eterno*, y otro con música popular llamado *México Mágico*, guitarra de Julio César Oliva. Con la intención de enriquecer el material didáctico y captar la atención de los alumnos la selección de música fue la siguiente:

Del disco *Huapango de Moncayo. La música de un México clásico y eterno*:

- **Huapango** / José Pablo Moncayo Moncayo (fragmento) Interpretado por la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Conciertos.
- **Tierra de Temporal** / José Pablo Moncayo (fragmento) Interpretado por la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Conciertos.

Del disco *México Mágico*. Guitarra de Julio César Oliva:

- **La llorona**. Dominio Público (fragmento)
- **La sandunga**. Dominio Público (fragmento)
- **La malagueña** Dominio Público (fragmento)
- **Mi ciudad**. Alfonso Ontiveros (Guadalupe Trigo) (fragmento)
- **Son de la negra**. Silvestre Vargas - Rubén Fuentes (fragmento)

Consideraciones previas al interactivo

Todas las imágenes fueron tomadas del libro: *La pintura mural de la Revolución Mexicana*, del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, con textos de Carlos Pellicer y Rafael Carrillo Azpeitia, 5ª ed., México 1998, P. 316; y fueron tomadas con una cámara digital *Fuji S602 FinePix* por el fotógrafo Ariel del Valle Hernández y su ayudante José Angel Rodríguez Pérez. Retocadas en el programa *Adobe Photoshop* y finalmente animadas en *Flash* ambos procesos realizados por Claudia Rodríguez Pérez

Como lo comenté en la introducción, mi idea inicial era hacer un diaporama en el que se conjugaran las proyecciones fijas de varias diapositivas, y una grabación en una cinta de audio en la que se pretendía utilizar *voz en off* y música de fondo para captar la atención del joven estudiante de secundaria. Esta idea fue cambiada totalmente porque los avances tecnológicos han ido sustituyendo a los métodos antiguos de realizar presentaciones, y actualmente los diaporamas han sido desplazados por el uso de interactivos en computadora realizados en diferentes programas creados para ese fin.

Es por eso que el resultado final de mi proyecto de tesis fue una presentación interactiva en un disco compacto, realizada en el programa *Flash*, en el que la imagen, además de estar acompañada por voz en off y música de fondo (en el mismo soporte), tiene sencillos movimientos que llaman más la atención y lo hacen más dinámico y atractivo a los ojos de los estudiantes para despertar en ellos la curiosidad por saber más e inicien un camino de conocimiento diferente.

Cuando acordé con mis sinodales cambiar el diaporama por una presentación en computadora decidí realizarla en *Flash*, porque es un programa práctico para crear aplicaciones y contenidos dinámicos. Con él se pueden diseñar y desarrollar diversas animaciones y presentaciones de alto impacto, así como entradas dinámicas para materiales interactivos.

La buena aceptación de este tipo de presentaciones se logra si hacemos que el estudiante involucre mayor número de sentidos en el proceso de aprendizaje pues si logramos que la computadora capte la atención de vista, oído y tacto, el resultado será más eficiente pues el alumno asimilará y recordará más fácilmente el tema expuesto. Es por eso que el uso de técnicas audiovisuales en la comunicación y en los procesos de enseñanza - aprendizaje es de gran importancia.

El uso más frecuente del programa *Flash* es el de crear animaciones, pero sus usos son tan amplios y variados que es un programa que tiene mayores alcances ya que su dinamismo permite crear aplicaciones interactivas que atrapan la atención del joven estudiante, o de cualquier persona que se disponga a ver alguna presentación, resultado del uso de este programa pues además de ser fácil de manejar, tiene un entorno amigable que permite al diseñador pasar horas y horas creando ya que tiene mayor potencia de uso de gráficas e imágenes, características que otros programas no tienen.

Finalmente quiero comentar que el uso de la línea de tiempo me permitió separar objetos en capas específicas que se fueron integrando poco a poco (según el momento seleccionado) para obtener un resultado muy específico.

GUIÓN DEL INTERACTIVO

Audio

Voz en off

Musicalización

Video

Textos en el
interactivo

Imágenes del
interactivo

Huapango / José Pablo
Moncayo Moncayo
(fragmento)

El Movimiento Muralista
de la Revolución
Mexicana.

Huapango / José Pablo
Moncayo Moncayo
(fragmento)

Porqué surge
Máximos Exponentes
Objetivos
Temas
Importancia
Ubicación de los Murales

Huapango / José Pablo
Moncayo Moncayo
(fragmento)

Surge porque:
Hasta principios de siglo XX, el
arte mexicano solo era una
copia de los cánones europeos.
Eran los extranjeros quienes
imponían las bases de la estética
nacional.
En 1910, el arte toma un nuevo
camino: los artistas mexicanos
trabajan siguiendo los principios
y objetivos de la revolución.

El sentimiento nacionalista que dejó en los mexicanos la Revolución, fue la pauta para que diversos pintores rechazaran los lineamientos artísticos europeos.

Huapango / José Pablo Moncayo Moncayo
(fragmento)

En ese momento, el trabajo de los artistas se acopla a los principios y los objetivos revolucionarios y se inicia un proceso de nacionalización de la cultura

Huapango / José Pablo Moncayo Moncayo
(fragmento)

En la pintura mural encontramos el llamado a la construcción de un México independiente, dueño de sus propias riquezas.

Huapango / José Pablo Moncayo Moncayo
(fragmento)

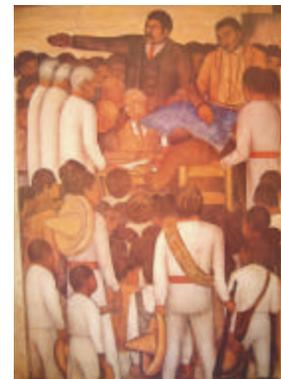
José Clemente Orozco.
Maternidad

Diego Rivera.
El agitador
(Detalle)

Diego Rivera.
Reparto de tierras

Con el muralismo, los pintores dieron a su arte la función de educar al pueblo ya que después de un largo tiempo de lucha había mucho analfabetismo y hambre cultural.

Huapango / José Pablo Moncayo Moncayo (fragmento)

José Clemente Orozco Juárez y la derrota del imperio

Debido a la importancia y al impacto de sus trabajos, son varios los muralistas de quienes sería necesario hablar. Pero como el tiempo es limitado, sólo mencionaré a “los tres grandes”

La llorona. Domino Público (fragmento)

Máximos Exponentes:
(Los tres grandes)
Diego Rivera
José Clemente Orozco
David Alfaro Siqueiros

Después de permanecer diez años en Europa, Diego Rivera regresó a la Ciudad de México en 1921 y un año después, pintó el primer gran mural moderno con el tema religioso de La Creación

La llorona. Domino Público (fragmento)

Diego Rivera. La Creación

La gran sinfonía mural ejecutada en la bóveda y muros del Salón de Actos de la Universidad Autónoma Chapingo es su obra más extraordinaria. Rivera además de ser un pintor genial, fue un revolucionario, un defensor elocuente y apasionado de la justicia social.

La historia de México fue uno de los temas más trabajados por Diego Rivera. En Palacio Nacional creó una gigantesca síntesis de la historia de nuestro país. En ella plasma desde lo prehispánico, hasta la Revolución.

José Clemente Orozco fue otro de los grandes. El rojo y el gris son los colores que predominan en su obra. Él habla del hombre, de lo terrible que hay en la condición humana y de la lucha constante que es vivir.

La llorona.
Domino Público
(fragmento)

La llorona.
Domino Público
(fragmento)

Tierra de Temporal / José
Pablo Moncayo
(fragmento)

Diego Rivera.
Campesina con mazorcas

Diego Rivera.
Historia y perspectiva de
México.
Fragmento "Las tres
revoluciones"

José Clemente Orozco
La absorción del indio

En el cubo de la escalera del Palacio de Gobierno de Guadalajara pinta una de sus creaciones más geniales, en ese lugar crea una síntesis de la lucha por la libertad.

Tierra de Temporal / José Pablo Moncayo (fragmento)

José Clemente Orozco Hidalgo (Detalle)

Orozco fue un pintor que se preocupó por plasmar la injusticia de las clases sociales y la crueldad de la condición humana.

Tierra de Temporal / José Pablo Moncayo (fragmento)

José Clemente Orozco Banquete

Los ideales de heroísmo y justicia son característica general de la pintura mural de David Alfaro Siqueiros.

La malagueña. Dominio Público (fragmento)

David Alfaro Siqueiros Nueva democracia

Siqueiros fue un artista que plasmó en sus trabajos sus ideales y su capacidad de lucha. Por eso puso gran esmero en el movimiento y en la fuerza de su obra.

La malagueña.
Dominio Público
(fragmento)

David Alfaro Siqueiros
Nueva democracia
(Detalle)

Trabajó con pinceladas anchas y expresivas. Su preocupación por experimentar con materiales nuevos lo llevaron a emplear la piroxilina, cuya textura ofrece nueva calidad y diferentes soluciones de composición.

La malagueña.
Dominio Público
(fragmento)

David Alfaro Siqueiros
La Revolución contra la
Dictadura Porfiriana

La sandunga.
Dominio Público
(fragmento)

Objetivos del muralismo:
Llevar la pintura a las calles
Ubicarla en la vida nacional.
Pintar la historia
Educar al pueblo
Interpretar a México
Hacer pintura para el pueblo

La sandunga.
Dominio Público
(fragmento)

Cada mural es un canto a la revolución agraria, a las masas rurales que se levantaron al grito de "Tierra y Libertad".

El Muralismo surgió de un movimiento social y cultural. Aparece como un arte libre, como la imagen de un pueblo en lucha por la libertad.

El Muralismo plasmó inquietudes, preocupaciones y reivindicó socialmente al pueblo mexicano que con su historia, sus luchas y sus ideales, fue el principal inspirador y protagonista de ese movimiento plástico.

Temas principales:
La historia del pueblo mexicano
Justicia e igualdad para todos
Un pueblo en lucha por su libertad
La revolución agraria

La sandunga.
Dominio Público
(fragmento)

Diego Rivera.
La maestra rural

La sandunga.
Dominio Público
(fragmento)

José Clemente Orozco
Hidalgo

Cada pintura mural alberga un mensaje que espera ser comprendido. Es el mensaje de la Revolución mexicana, que se propuso entregar la tierra a los trabajadores y librarlos de la esclavitud del peonaje.

Los murales son como enciclopedias ilustradas pues a través de ellas, las personas que no saben leer tienen acceso al conocimiento de su pasado.

El muralismo brindó a nuestro país una nueva corriente estética, estilística y técnica que conservó y exhaltó rasgos populares y es considerada expresión genuina del espíritu mexicano.

Son de la negra.
Silvestre Vargas - Rubén
Fuentes (fragmento)

Son de la negra.
Silvestre Vargas - Rubén
Fuentes (fragmento)

Son de la negra.
Silvestre Vargas - Rubén
Fuentes (fragmento)

Diego Rivera.
Historia y perspectiva de
México
“La represión”

José Clemente Orozco.
La clase trabajadora

Diego Rivera.
La gran Tenochtitlan
Detalle de
“El mercado”

Son de la negra.
Silvestre Vargas - Rubén
Fuentes (fragmento)

Es uno de los movimientos más importantes en la historia del arte mundial.
Exalta las ideas de libertad y justicia social defendidas en la Revolución Mexicana.

Son de la negra.
Silvestre Vargas - Rubén
Fuentes (fragmento)

Podemos encontrar murales en gran parte de la República Mexicana y en algunas ciudades del extranjero.

En la ciudad de México, la mayor parte de ellos se concentran en el Centro Histórico.

Son de la negra.
Silvestre Vargas - Rubén
Fuentes (fragmento)

Ejemplo de ello son:
Palacio Nacional
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Secretaría de Educación Pública
Palacio de Bellas Artes
Museo Mural Diego Rivera
Mercado Abelardo L. Rodríguez

Mi ciudad.
Alfonso Ontiveros
(Guadalupe Trigo)
(fragmento)

Imágenes tomadas del libro:
La pintura mural de la Revolución Mexicana. Textos de Carlos Pellicer y Rafael Carrillo Azpeitia. Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, México, 1998.
Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Artes Plásticas
Licenciatura en Diseño Gráfico
México, 2006
Realización y voz en off: Claudia Rodríguez Pérez
Asistencia técnica: Alfonso Hernández Carmona
Digitalización de imágenes: Ariel del Valle Hernández
Asistente: José Angel Rodríguez Pérez
Música: Del disco “Huapango de Moncayo. La música de un México clásico y eterno.” Producción y Producción Ejecutiva: Grupo Mexicano de Arte y Cultura S. A. de C. V. México, 1981.
Huapango / José Pablo Moncayo Moncayo (fragmento) Interpretado por la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Conciertos.
Tierra de Temporal / José Pablo Moncayo (fragmento) Interpretado por la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Concierto
Del disco “México Mágico” Julio César Oliva. Guitarra. Play Music y Urtext. Digital Classics. México, 2001.
La llorona. Dominio Público (fragmento)
La sandunga. Dominio Público (fragmento)
La malagueña Dominio Público (fragmento)
Mi ciudad. Alfonso Ontiveros (Guadalupe Trigo) (fragmento)
Son de la negra. Silvestre Vargas - Rubén Fuentes (fragmento)

□

A pesar del tiempo, esa obra tiene una vigorosa influencia en la vida cultural de nuestro país y en ningún respecto se podrá dejar de lado su experiencia y su ejemplo porque ese gran movimiento colocó a México a la cabeza de ese género de pintura en el mundo.

Mi ciudad.
Alfonso Ontiveros
(Guadalupe Trigo)
(fragmento)

FIN

□

Nota: el disco compacto que contiene el interactivo, está dentro de un sobre al final del trabajo.
Para su correcta reproducción es necesario contar con una computadora que tenga Windows 95 en adelante y alguna versión del programa Flash.

Conclusiones

Hacer obligatorio el nivel de enseñanza secundaria, es sólo el primer paso en el arduo proceso para mejorar la educación nacional ya que a pesar de las reformas educativas que se han venido realizando, la carencia en éste ámbito sigue siendo muy fuerte en nuestro país y el número de analfabetas aún es muy grande.

Debemos estar conscientes de que darle el carácter de obligatoria a la enseñanza secundaria no garantiza que todos los mexicanos cumplan con ese requisito; pues es precisamente en esta etapa donde aún sigue existiendo el mayor número de deserción escolar debido a factores económicos, intereses personales y orientaciones inadecuadas.

Para combatir este problema es necesario que se renueven los contenidos y métodos de enseñanza, mismos que deben apoyarse en los avances tecnológicos que apelen a la curiosidad del alumno. De ésta manera disminuirá el nivel de deserción en esta etapa escolar y se fomentará el interés por conocer más sobre algún tema. Es por eso que integrar la llamada *Enciclomedia* en algunas aulas del país, es un paso importante en el proceso de aprendizaje.

Es imprescindible revalorizar las llamadas *asignaturas*, y no materias, porque éstas son parte importante dentro del proceso de aprendizaje del alumno y si se logra coordinar lo que se estudia en ambas, la enseñanza se afianzará aún más.

A nivel nacional (incluso internacional), la enseñanza de arte ha quedado relegada a un segundo plano y es necesario darle el valor que tiene ya que éste, en sus múltiples manifestaciones, es capaz de despertar la curiosidad del alumno. Si la enseñanza de arte se canaliza adecuadamente, será el motor que impulse a los estudiantes a interesarse por la investigación.

Un primer paso para introducir a los jóvenes mexicanos en su vasta producción artística es el Movimiento Muralista Mexicano pues en éste se representa toda la historia de nuestra patria, además de ser un movimiento plástico, consecuencia de una lucha social fundamental en nuestro país.

Si la enseñanza de la historia se complementa con audiovisuales o diversos tipos de materiales didácticos y, apoyados en ellos se expongan diversos temas, el alumno tendrá un panorama más completo de lo que pasaba en ese momento en el mundo y podrá despejar dudas con mayor facilidad; pues al contar con mas referentes históricos tenderá la capacidad de relacionar, deducir y concluir.

El uso de programas de cómputo ha venido a sustituir al diaporama que en su tiempo fue un material didáctico muy completo pues, a pesar de que sus componentes se trabajaban de manera independiente, en él se combina música, imagen y voz permitiendo recrear de una forma interesante algún tema específico.

Actualmente la computadora es el medio idóneo para realizar este tipo de materiales ya que conjuga los mismos elementos pero los trabaja conjuntamente, eliminando los problemas de *desfase temporal*, situación muy común cuando no se iniciaba adecuadamente la reproducción de las imágenes y el sonido. Además, el hecho de que su plataforma sea un disco compacto no limita a que el material sea visto en los salones de clase sino, por el contrario, el joven cuenta con la posibilidad de verlo en su hogar las veces que quiera.

El uso de métodos audiovisuales es una buena alternativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje, siempre y cuando sea después de que el alumno haya adquirido algún conocimiento previo del tema a exponerse. De esta manera tendrá un panorama mas completo de los hechos, despejará dudas y se interesará por adquirir más información.

Con todo lo expuesto, compruebo mi hipótesis comentando que una buena enseñanza a nivel secundaria es básica para un mejor futuro en la vida de los jóvenes y ésta podrá enriquecerse cada vez más, si se incluye en ella la apreciación artística apoyada en un buen material didáctico que proporcione al estudiante las herramientas necesarias para obtener mayores conocimientos.

Fuentes para la investigación

Bibliografía

- ACHA, Juan. *Los conceptos esenciales de las artes plásticas*. Ediciones Coyoacán. México. 1997. 107 p.
- ARNHEIM, Rudolf. *El pensamiento visual*. Paidós. Barcelona. 1998. 363 p.
- AVILA, Salvador. Coordinador. *Apuntes para una historia de los medios audiovisuales educativos en México*. SEP Televisión Educativa, ILCE, Fundación Manuel Buendía. México, 2000. 387 p.
- BOROBIO, Luis. *El arte, expresión vital*. Ediciones Universidad de Navarra, S. A. Pamplona, 1988. 279 p.
- Secretaría de Educación Pública. *Plan y programas de estudio. 1993 Educación básica. Secundaria*. 2ª ed. Secretaría de Educación Pública. 1995. México, D. F. 1995.
- GALINDO, Carmen. *et al. Manual de redacción e investigación*. Guión para el estudiante y el profesionista. Grijalbo. México. 1997. 365 p.
- GOLDMAN, Shifra M. *Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio*. IPN y ed. Domés, S. A., México, 1989. 271p.
- GORDON Childe, V. *Los orígenes de la civilización*. 2ª ed. Fondo de Cultura Económica. Breviario No. 92. México, 1997. 335 p.
- KEMP, Jerrold E. Trad. Profra. Ma. Luisa Sigg Vega. *Planificación y producción de materiales audiovisuales*. Representaciones y servicios de ingeniería. S. A. 2ª Ed. México. 1983. 292 p.
- LINARES, Marco Julio. *El guión*. Elementos - formatos - estructuras. 4º ed. Alhambra Mexicana. México. 1991. 264 p.

- PELLICER, Carlos y Rafael Carrillo Azpeitia, *La pintura mural de la Revolución Mexicana*, 5ª ed. Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, México 1998, 316 p.
- ULLMER, Haney. *El maestro y los medios audiovisuales*. Pax, México, 1980. 143 p.
- VALE, Eugene. *Técnicas del guión para cine y televisión*. Gedisa. Serie Práctica. México. 1988. 197 p.

Hemerografía

- Enciclopedia Británica Publishers, Inc. *Enciclopedia Hispánica*. Vol. 1 de Micropedia. Kentucky. 1991. pág. 72.
- Enciclopedia Británica Publishers, Inc. *Enciclopedia Hispánica*. Vol. 13. Kentucky. 1991. pág. 226-227.

Musicografía

Del disco *Huapango de Moncayo. La música de un México clásico y eterno*. Producción y Producción Ejecutiva: Grupo Mexicano de Arte y Cultura S. A. de C. V. México, 1981.

- **Huapango** / José Pablo Moncayo (fragmento) Interpretado por la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Conciertos.
- **Tierra de Temporal** / José Pablo Moncayo (fragmento) Interpretado por la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Conciertos.

Del disco *México Mágico*. Guitarra de Julio César Oliva. Play Music y Urtext. Digital Classics. México, 2001.

- **La llorona**. Dominio Público (fragmento)
- **La sandunga**. Dominio Público (fragmento)
- **La malagueña**. Dominio Público (fragmento)
- **Mi ciudad**. Alfonso Ontiveros (Guadalupe Trigo) (fragmento)
- **Son de la negra**. Silvestre Vargas - Rubén Fuentes (fragmento)

Otras fuentes

- Secretaría de Educación Pública. *Plan de estudios de Educación Básica Secundaria*. SEP. México, 1995. en <http://www.sep.gob.mx>. 9 de mayo de 2003. 13:00 hrs.
- Diseñar con Macromedia Flash MX, en <http://www.trainig4u.com.mx>. 12 de noviembre de 2005, 13:45 hrs.
- “Audio Visual y video”, en *Organiza. Comunicación organizacional*, en <http://www.organiza.com.mx/instrumentos.htm>. 12 de noviembre de 2005, 14:00 hrs.
- “Diseño y Construcción de páginas WEB” en *Organiza. Comunicación organizacional*, en <http://www.organiza.com.mx/instrumentos.htm>. 12 de noviembre de 2005, 14:00 hrs.
- Curso gratis de Macromedia Flash MX 2004, en http://www.aulaclie.es/flashmx_2004/t_1_1.htm. 12 de noviembre de 2005, 14:30 hrs.