

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Elaboración y aplicación de un material didáctico para la enseñanza del muralismo mexicano en el taller de artes plásticas de la escuela secundaria”

Tesis

Qué para obtener el título de:

Licenciado en Artes Visuales

Presenta:

Ismael Cortés Zepeda

Directora de tesis: Lic. Patricia Quijano Ferrer

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.

Agradecimientos

Este trabajo se realizó, gracias al apoyo de mis padres, Eréndira Zepeda Medina y Javier Cortés León, de mis hermanos Carolina Cortés Zepeda y Leonel Cortés Zepeda, de su esposa Yanet González, de mi tía Luisa y de mi tío Bolívar, a quienes les agradezco que en todo momento me impulsaran a seguir adelante.

Gracias a todos mis maestros, que durante la trayectoria de mis estudios, permitieron que culminara mi preparación universitaria.

Con especial dedicación a todos los maestros del Taller Infantil de Artes Plásticas No. 1, a la profesora Susana Neve Mercado, exdirectora.

A la profesora Patricia Quijano Ferrer, directora de esta tesis, a las autoridades de la Casa Talavera y a sus pequeños alumnos, gracias por su colaboración.

Al profesor Víctor Manuel Caballero Ortiz.

A todos mis alumnos del Taller de Artes Plásticas.

INDICE
Introducción

CAPITULO PRIMERO

1. Contenidos teóricos del Movimiento Muralista Mexicano

- 1.1 El inicio del Movimiento Muralista Mexicano
- 1.2 Los Pintores del Muralismo Mexicano
 - 1.2.1 José Clemente Orozco
 - 1.2.2 David Alfaro Siqueiros
 - 1.2.3 Diego Rivera
 - 1.2.4 Rufino Tamayo

CAPITULO SEGUNDO

2. EL aspecto didáctico

- 2.1 La Didáctica
 - 2.1.1 Clasificación de la Didáctica
- 2.2. El material didáctico
 - 2.2.1 Clasificación del material didáctico
 - 2.2.1.1 Los libros de apoyo didáctico
 - 2.2.2 Los métodos y técnicas de enseñanza
- 2.3 Contenidos programáticos
- 2.4 Enfoque de aprendizaje
- 2.5 El estudiante adolescente y el Muralismo Mexicano

CAPITULO TERCERO

3. El Proceso de realización del Material Didáctico Visual

- 3.1 El Proyecto
- 3.2 La Estructura Compositiva
 - 3.2.1 El aspecto comunicativo
- 3.3 La preparación de los soportes
- 3.4 Los trazos iniciales
- 3.5 El material didáctico visual
 - 3.5.1 Primera parte: Inicios del Muralismo Mexicano
 - 3.5.2 Segunda parte: José Clemente Orozco
 - 3.5.3 Tercera parte: David Alfaro Siqueiros
 - 3.5.4 Cuarta parte: Diego Rivera
 - 3.5.5 Quinta parte: Rufino Tamayo
- 3.6 Material didáctico complementario
- 3.7 Registro fotográfico

CAPITULO CUARTO

4. Práctica pedagógica

4.1 Plan de Clase

4.2 Desarrollo de las actividades Registro fotográfico

4.3.1 Actividades con los alumnos del taller de Artes Plásticas de Secundaria

4.3.2 Actividades en la Casa Talavera de la Universidad de la Ciudad de México (UACM)

4.4 Resultados finales

CONCLUSIONES

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN

La plástica, es una forma de manifestación de ideologías, expresión de pensamientos personales o de un discurso social. Siempre y en todo momento ha estado vinculada con su sociedad.

En el ámbito de la enseñanza, las artes plásticas tienen un papel trascendental, su pedagogía, su práctica docente y sus técnicas didácticas adquieren características específicas de acuerdo al nivel educativo.

En este sentido, como egresado de la licenciatura de Artes Visuales y en lo relativo a la enseñanza de la plástica, considero importantes los conocimientos técnicos de sus disciplinas, así como también de los aspectos formales que me permiten analizar las obras y comprender el vínculo inseparable del arte con la sociedad.

Estos elementos contribuyen a que busquemos en nuestro quehacer cotidiano como lo es, la docencia, la

relación de la práctica y la teoría en el conocimiento plástico.

Por otra parte, es necesario valorar las capacidades plásticas del alumno.

En el estudiante de secundaria, es a través de las disciplinas y actividades de las Artes Plásticas, donde desarrolla habilidades que le permiten tener una motivación, para poder aplicar la creatividad e imaginación; así como la destreza manual y psicomotora, siendo de esta manera, la plástica, una de sus formas de expresión y comunicación más importantes de esta etapa.

En la adolescencia, el alumno se encuentra en una búsqueda, de consolidar su identidad, por lo tanto, es cuando existe una necesidad de expresarse a través de todos los medios a su alcance; es también la etapa de la formación de sus propios valores como los estéticos, que le permiten apreciar las manifestaciones artísticas que serán una influencia determinante que definirá su personalidad como persona adulta.

Juan Acha en su libro de texto *Artes Plásticas Expresión y Apreciación Artísticas*, señala sobre los adolescentes:

*"Están listos para aprender más acerca de las creaciones de los artistas del pasado y los de hoy ..."*¹

Las artes plásticas en la escuela secundaria tienen una presencia fundamental en el estudiante adolescente, ya que le permiten vincular teoría y práctica conociendo el acontecer histórico a través de diferentes épocas y de culturas muy distantes, valorar sus manifestaciones como: el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado.

La materia es esencialmente práctica, donde se realizan ejercicios, trabajos o láminas y sus contenidos teóricos son mínimos pero fundamentales, abarcando temas del *Arte Mexicano* como: *El Muralismo Mexicano*.

En estos temas teóricos, la *motivación* es muy importante Juan Acha la define como: "*la causa formal del verdadero aprendizaje*"², y plantea también que los conocimientos teóricos son "difíciles" en sí mismos, en el aspecto de la enseñanza, por lo tanto sugiere planear actividades que sean dinámicas, con recursos y materiales didácticos

¹Juan. Acha, *Artes Plásticas Expresión y apreciación artísticas*, Trillas, México, D.F. 1994, pág. 9.

² Acha, *Ibidem.*, pág. 10.

que hagan atractiva la clase y sea una motivación para el aprendizaje.

Así, al buscar estrategias que motiven al estudiante adolescente de secundaria en el aprendizaje de temas del Arte Mexicano, como el *Muralismo*, me propuse realizar un material didáctico visual que pudiera ser utilizado en la clase con el firme propósito de que comprendiera este movimiento, conociera a los pintores muralistas mexicanos; sus obras e identificara sus formas y estilos, también pretendo acercar los murales a ellos e incentivarlos a que los visitaran.

La realización de este material didáctico visual, está fundamentado en los objetivos de la Unidad I *Historia del Arte Mexicano* del programa de tercer grado del taller de artes plásticas de la escuela secundaria, sobre el tema del *Muralismo Mexicano* y me posibilita, mediante técnicas de enseñanza y dinámicas de grupo lúdicas, una gran diversidad de actividades de clase en las cuáles la participación del alumno sea esencial.

Los contenidos del Material Didáctico Visual, toman en consideración la flexibilidad y la libertad que nos brinda

el programa para buscar metodologías y estrategias de acuerdo a la necesidades específicas que requieran los alumnos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Un aspecto relevante en este proyecto, es su carácter didáctico, de manera que resultó necesario investigar los recursos pedagógicos, que pudieran ser utilizados de la *Didáctica General*, para llevar a cabo la elaboración de un material con este fin.

En los siguientes capítulos de la presente tesis titulada: ***“Elaboración y aplicación de un material didáctico para la enseñanza del muralismo mexicano en el taller de artes plásticas de la escuela secundaria”***; se abordarán los aspectos del desarrollo en las diferentes fases: investigación teórica del Muralismo Mexicano, realización práctica, preparación de los materiales, recopilación de documentación visual, hasta su culminación y presentación pedagógica en la clase.

El objetivo principal que persigue esta experiencia de aprendizaje con el *Material Didáctico Visual*, es que el alumno participe utilizando sus sentidos, a través de acciones prácticas, que desarrollen su capacidad de selección, asociación, orden, así como el aprendizaje en

equipo o “*colaborativo*”³ y que tenga una vivencia que no se olvide fácilmente debido a su desarrollo lúdico.

Al respecto Ana Jované escribió:

*“El arte, a través de actividades realmente creativas permite al estudiante sentir y expresar algo de manera única y original. Le enseña a ser él mismo.”*⁴

Esperemos que a través de esta actividad y con la utilización de un material didáctico visual de apoyo, se dé una motivación real para que los alumnos y docentes de secundaria, despierten su creatividad aplicando los nuevos conocimientos, en creaciones propias como pueden ser murales o ejercicios escolares, de acuerdo a sus posibilidades prácticas dentro o fuera del aula.

³ Frida Díaz Barriga Arceo, Gerardo Hernández Rojas, *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*, McGraw-Hill Interamericana, México, 1998, pág. 57.

⁴ Ana Jované, “*La enseñanza de las artes*”, en *Arte y Docencia* Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Vol.3 num. 11 mayo 1990, pp. 33–34.

CAPITULO PRIMERO

1. Fundamentos teóricos del Movimiento Muralista Mexicano

El Movimiento Muralista Mexicano, tuvo en sus inicios como planteamientos, hacer que el arte participara activamente en la educación de un pueblo que había permanecido por muchos años en el analfabetismo, la explotación y la injusticia.

La Revolución Mexicana marcó el rumbo que tomaría la sociedad, aportando nuevas ideologías hacia el progreso de la nación.

Durante los primeros años de la década de los veinte, José Vasconcelos con su proyecto educativo dio las pautas para que la pintura mural tuviera un carácter didáctico y fuera parte de la Educación Pública.

Como consecuencia muchos de los acontecimientos de la Historia de México fueron abordados por el Muralismo,

desde el mundo prehispánico, la conquista, la independencia y en esencialmente la Revolución, de tal forma que los pintores crearon una visión realista y a su vez dramática de nuestra historia.

Al abordar los acontecimientos que permitieron el surgimiento y consolidación de este movimiento plástico, es posible comprenderlo de una forma integral dentro de su propio marco histórico.

1.1 El inicio del Movimiento Muralista Mexicano

En el Muralismo Mexicano, confluyen varias circunstancias que son antecedentes en sus inicios, una de ellas es un nacionalismo que incipiente, se va fortaleciendo siendo uno de los principios en el movimiento.

Según Josefina Zoraida Vázquez en su artículo "*De la independencia a la consolidación de la República*" en *Nueva historia mínima de México*⁵, fue con la

⁵ Artículo de Josefina Zoraida Vázquez, "De la Independencia a la consolidación de la República" en *Nueva historia mínima de México*, Biblioteca para la actualización del maestro, 1ª. ed. SEP/ El Colegio de México, Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, México, 2004, pág. 189.

intervención francesa que surge un nacionalismo en la cultura, el arte, la literatura y la música. Es en la literatura su principal promotor Ignacio Manuel Altamirano, quien publica la revista “*Renacimiento*” con la participación de escritores liberales y conservadores como: Manuel Payno, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, José Tomas de Cuellar. Vicente Riva Palacio, Francisco Pimentel, José María Roa Barcena, y Anselmo de la Portilla.

También Josefina Zoraida Vázquez, menciona que se le da importancia a la novela costumbrista, siendo en un principio su tendencia romántica o realista con escritores como: Ángel del Campo, José Tomás Cuellar, Rafael Delgado y José López Portillo y Rojas.

Posteriormente sólo se interesó por la reproducción fiel de la realidad con Heriberto Frías, Federico Gamboa o Emilio Rabasa ⁶ y el estudio de la *Historia* con conservadores como Francisco de Arrangoiz, Manuel Orozco y Berra y Joaquín García Icazbalceta; liberales como Guillermo Prieto y Vicente Rivapalacio, surgiendo los primeros textos escolares de historia “*patria*”⁷

⁶Ibidem., *Nueva historia mínima de México*, pág. 223
⁷*Ibidem*, pp. 189-190.

En 1847 llegan a la Academia maestros europeos, destacan en este período pintores como Peregrín Clave (influenciado bajo el clasicismo de Jean Auguste Dominique Ingres, así, como del Romanticismo Alemán) sus discípulos pintaban temas religiosos basados en el Antiguo Testamento.

Eugenio Landesio, inicia los temas nacionalistas bajo un estilo pictórico todavía europeo y Julio Ruelas es el último de los pintores románticos.

Así los temas religiosos son sustituidos por históricos y de paisaje; como Joaquín Clausell, influenciado por el “impresionismo”, corriente pictórica que pintaba la luz a través de pequeñas manchas; Justino Fernández señala que:

“El “impresionismo” de Clausell tiene un carácter muy personal y diferente de las obras europeas, es más vigoroso en todo y su color es más contrastado”⁸

Estos cambios en el color fueron debido a que pintan lo que observan, el color en los paisajes que los rodeaban, como Chapultepec, Santa Anita y Xochimilco.

⁸ Justino Fernández, *Arte Mexicano de sus orígenes a nuestros días*, Ed. Porrúa, 1ª. Ed. México, 1958 pág. 137.

En José María Velasco tenemos el máximo representante del paisaje mexicano de esta época.

José María Velasco, La Hacienda de Chimalpa, Museo de Arte Moderno, México, 1895.

Velasco pintó paisajes de los alrededores del Valle de México.

Muestra del nacionalismo en la música, es la fundación de la Sociedad Filarmónica y su mejor exponente es Aniceto Ortega con sus marchas populares.⁹

⁹ Op. cit., *Nueva historia mínima de México*, pág. 190.

El nacionalismo también fortaleció la investigación científica, fomentando viajes a Europa también se desarrolla la investigación de los recursos del territorio.

Comienza a impartirse la enseñanza de la “lengua nacional”¹⁰ así como se promueven los héroes y se realizan ceremonias cívicas.

Ya en la época del Porfirismo los intelectuales se integran en el Positivismo, cuyo método de Augusto Comte se basada en explicaciones lógicas y científicas que se aplicaron en la enseñanza de la Escuela Nacional Preparatoria. También se integraron en el Darwinismo, y en el Método Científico corrientes que podían aplicarse al estudio social.

A principios del siglo XX surge el “*Ateneo de la Juventud*”, agrupación que con ideas nuevas criticaban a los positivistas, fundamentando que el acceso al conocimiento no solamente puede darse a través del método científico, favorecían el humanismo en la cultura,

¹⁰ Ibidem., pág. 191.

¹⁴ Op. Cit., *Historia mínima de México*, pág. 224.

y estuvieron a favor del rescate de lo mexicano ¹⁴ entre sus integrantes estaba José Vasconcelos.

En tanto existieron pintores en varios lugares de la provincia, ajenos a los métodos de la academia como: Hermenegildo Bustos, considerado uno de los máximos representantes del retrato costumbrista.

En el arte surge el “*Modernismo*”, según Justino Fernández en “*Arte Mexicano de sus orígenes a nuestros días*” se la llamo “*Modernismo*” en México a las corrientes que significaban una “*renovación*”¹⁵ y cronológicamente corresponden hasta 1920 pero que históricamente corresponde a el período final del siglo XIX y el inicio del XX.

Saturnino Herrán representa el sintetismo (llamado así en Francia) y la realidad con un “*sentido poético*”¹⁶.

Es “*La amazona de los andes*” el primer desnudo femenino de esa época, pintado por Felipe Gutiérrez.

¹⁵ Justino Fernández, *Arte Mexicano de sus orígenes a nuestros días*, pp. 132-133.

¹⁶ *Ibidem*, Justino Fernández, pág. 133.

Justino Fernández señala que en realidad, es arte “*moderno*” el que se da en las dos primeras décadas del siglo XX prescindiendo del “*ismo*”;

Felipe Gutiérrez, “La amazona de los andes”.

Como los representantes del impresionismo y postimpresionismo están los pintores: Joaquín Clausell, Saturnino Herrán y Gerardo Murillo (Dr. Atl), en el “*expresionismo y arte fantástico*” están Julio Ruelas y José Guadalupe Posada.¹⁷

¹⁷ *Ibidem.*, Justino Fernández, pág. 148.

Estos antecedentes marcaron la pauta que tomaría el arte y la plástica después de la Revolución.

El "*Movimiento Pictórico Moderno de México*"¹⁸ como lo calificó Siqueiros en un principio inicia "románticamente"¹⁹ en 1922, considerado así por sus temas que no tenían todavía un cause social y político.

Los primeros murales se realizaron en la Escuela Nacional Preparatoria, bajo el auspicio oficial de José Vasconcelos como Secretario de Educación Pública y dentro de su gran proyecto educativo que abarcó todos los rincones del país, en todos los ámbitos incluyendo al artístico.

Hoy en día resulta evidente que la Revolución fué lo que detonó y permitió la consolidación del *Movimiento Muralista* en el que se proclamaron todas las ideas de justicia social.

Antes de 1910, cuando estalla la lucha armada que marcó el inicio de la Revolución Mexicana, existieron acontecimientos políticos y sociales determinantes de los cuáles podemos citar: los propósitos de reelección del presidente Porfirio Díaz, quien había permanecido por

¹⁸David Alfaro Siqueiros, *Como se Pinta un mural*, Ediciones Mexicanas, México, 1951, pág. 18.

¹⁹*Ibidem*. pág. 18.

treinta años en el poder, la fuerte oposición a su gobierno que se empieza a manifestar con huelgas y un descontento generalizado, lo que también tuvo repercusiones en la plástica y por consecuencia en, la Academia entonces llamada Escuela de Bellas Artes de San Carlos, misma que también entró a esta etapa de profundos cambios.

David Alfaro Siqueiros escribió en "*Me llamaban el coronelazo*":

*"Las inquietudes plásticas surgieron en México con las inquietudes políticas de la época en su conjunto. La pintura mexicana moderna es así fruto de la Revolución Mexicana, con ella nació y con ella se desarrolló"*²⁰

Los cambios en la Academia de San Carlos, iniciaban bajo la influencia determinante de Gerardo Murillo (Dr. Atl), en un principio como profesor y posteriormente como director de la misma, el Dr. Atl fue un pilar fundamental en el inicio del Muralismo Mexicano; José Clemente Orozco describe en su Autobiografía que el Dr. Atl, platicaba con los estudiantes de los viajes que realizó

²⁰ David Alfaro Siqueiros, *Me llamaban el coronelazo*, Ed. Grijalbo, S.A., 3ª. ed. México, 1997, pág. 613.

a Europa, en donde pudo apreciar los murales al fresco del Renacimiento italiano.²¹

Con estas pláticas, incitaba a los estudiantes pintores para que realizaran murales, donde les decía que ya estaban preparados, que tenían las capacidades y el dominio del dibujo y la pintura, además de que era necesario conocer esas antiguas técnicas pictóricas y aplicarlas en ellos.

Podemos afirmar que la Academia mostraba ya su tendencia definida, retomar el arte popular, lo mexicano, retomar a las antiguas culturas prehispánicas valorándolas con temas nacionalistas como los de Saturnino Herrán, bajo una técnica y estilo todavía académico-europeo. De esta forma se manifestaron en contra de los estilos estéticos del arte en esa etapa del porfirismo donde las tendencias provenían principalmente de Francia.

Orozco, menciona en su *Autobiografía* que en la exposición de 1910 que organizó el Dr. Atl en la Academia de San Carlos, predominaron los temas populares y nacionalistas, exposición que se realizó en

²¹ José Clemente Orozco, *Autobiografía*, Era, México, 1970, pág. 17

oposición a la del gobierno de Porfirio Díaz, con motivo de las celebraciones del centenario de la Independencia integrada totalmente de pintores europeos.²²

Fue tal el éxito de la exposición en la Academia que los pintores formaron en el llamado "*Círculo Artístico*"²³ con el propósito de obtener espacios para realizar pintura mural.

Los ideales del Dr. Atl lo llevaron a conseguir que Justo Sierra como secretario Educación Pública le autorizara el anfiteatro Simón Bolívar en la Escuela Nacional Preparatoria, Sin embargo, las condiciones políticas y sociales con el descontento y la proliferación de huelgas por todo el país, marcaban los indicios del inminente estallido del movimiento revolucionario, circunstancias que pospusieron esos proyectos iniciales, pero que fortalecieron a los pintores, sus convicciones e ideales como lo podemos observar en la participación de José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros en la lucha revolucionaria.

²² Ibidem., pág.25

²³ Idem.,pág.25

Detonantes en los cambios de la Academia fueron los métodos de enseñanza, que empezaron a ser cuestionados y considerados extremadamente rígidos, además eran similares a los que se impartían en las academias europeas, es el caso del sistema francés de dibujo llamado Pillet .

Siqueiros se refiere a él como: “...dibujo lineal, ya de objetos, metódico, para llegar así sucesivamente a la naturaleza muerta, por ahí a la figura y el paisaje” ²⁴

Por su parte Orozco lo definió como: “ algo peor que la copia de la estampa y la del yeso”²⁵

Este descontento en el ámbito pedagógico sumado a peticiones políticas como la destitución del director Antonio Rivas Mercado, provocó el inicio de la huelga en 1911. Posteriormente al levantarse esta y siendo director Alfredo Ramos Martínez, se crearon las Escuelas al Aire Libre, en las que se tenía el propósito de llevar el arte del pueblo al pueblo y retomar lo más puro de estas manifestaciones.

Al asumir la dirección de la Academia el Dr. Atl, planteó dentro de una ideología inmersa en la Revolución: El

²⁴Siqueiros,, op. cit., pág. 54.

²⁵ Orozco, op. cit., pág. 26

hacer un arte revolucionario, donde el artista fuera un participante activo, en los acontecimientos de su sociedad.

La lucha por el poder, provocó inestabilidad tanto social como política y fue hasta 1920, cuando el inicio del “desarrollo” en diferentes ámbitos sociales, le permitió a José Vasconcelos, impulsar un gran proyecto educativo, en el cual se construyeron escuelas, distribuyeron libros e inició un programa de murales en edificios públicos, con el propósito de educar a un pueblo marginado del conocimiento y del desarrollo durante décadas.

Así, el llamado de Vasconcelos a los pintores, tiene pronta respuesta y es con Roberto Montenegro y Xavier Guerrero, como se inician las que se consideran primeras manifestaciones de pintura mural, en la primera etapa del Muralismo, ²⁶ siendo los muros del ex templo de San Pedro y San Pablo, los primeros en ser pintados con motivos de flora, fauna, alegorías, al conocimiento y con momentos de la vida de México.

²⁶ Rochfort, Desmond, *La pintura mural mexicana* versión en español de Rodolfo Piña García, Noriega Editores, México, 1999, pág. 7.

Vasconcelos, le sugiere a Roberto Montenegro el tema de Goethe "Acción supera el destino: ¡Vence!"²⁷ y pinta el árbol con personajes y diversas especies de animales.

Vasconcelos, llamó también a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y al pintor francés Jean Charlot y es en el año de 1922 cuando inician las pinturas en los muros de la Preparatoria e inicia el "Movimiento Muralista Mexicano".

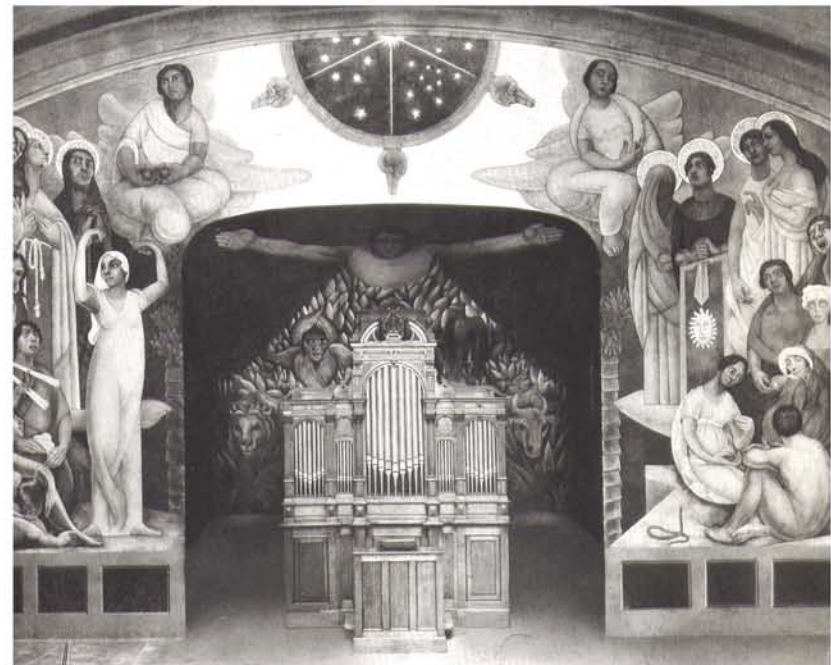
En su "Autobiografía" José Clemente Orozco escribió: "La pintura mural se encontró en 1922 la mesa puesta. La idea misma de pintar muros y todas las ideas que iban a constituir la nueva etapa artística, las que le iban a dar vida, ya existían en México y se definieron de 1900 a 1920, o sea veinte años."²⁸

Pero en aquellos momentos, según escribió Siqueiros, en "Me llamaban el coronelazo" existió controversia sobre quienes habían sido los iniciadores del *Muralismo*, debido a que cuando regresó de Europa Diego Rivera, para iniciar su primer mural "La Creación" en el

²⁷Antonio Rodríguez, *David Alfaro Siqueiros, Pintura Mural*, Banco Nacional de Comercio Exterior, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, México, 1992, pág. 11.

²⁸José Clemente Orozco *Autobiografía*, op. cit., pág. 58.

Anfiteatro de la Preparatoria, ya estaban pintando Roberto Montenegro y Xavier Guerrero, las decoraciones en el templo de San Pedro y San Pablo y eran ellos quienes se atribuían ser los iniciadores. También el Dr. Atl había realizado sus trazos en ese mismo sitio.

Diego Rivera, "La creación", Anfiteatro Simón Bolívar, Escuela Nacional Preparatoria, 1922.

David Alfaro Siqueiros se preguntó:

"¿Cómo y cuando surgió nuestro movimiento? Y respondió a su planteamiento "Nuestro movimiento

principió con una huelga de los estudiantes de pintura, escultura y grabado de la Escuela Nacional de San Carlos...”²⁹ Así, es en la Academia donde nace y se desarrolla el movimiento pictórico, partiendo de los siguientes motivos, que el mismo Siqueiros indica:
*...” tenía 2 motivos uno pedagógico y el otro político, que estalló en 1911, es decir en la cuna misma de la Revolución Mexicana.”*³⁰

Al principio se sujetaron a las temáticas que les propuso José Vasconcelos y se decidieron a pintar concluyendo que la técnica de pintura mural debería de ser “el fresco” aunque solamente tenían algunos conocimientos sobre esta técnica del pintor francés Jean Charlot.

David Alfaro Siqueiros en su libro “*Me llamaban el coronelazo*” menciona que conocieron el fresco utilizado en México gracias al pintor Xavier Guerrero, debido a que su padre fue pintor de paredes, quien les menciona que esta técnica era muy utilizada para pintar las cocinas, así como fachadas de las casas de la mayoría de los pueblos, también en los interiores y exteriores de

²⁹ David Alfaro Siqueiros, *Me llamaban el coronelazo*, op. cit., pág. 91.

³⁰ *Ibidem*, pág. 91.

las iglesias y que solamente diferían los ingredientes “ *al agua se le mezcla “baba de nopal” (jugo de cactus) lo que permite mayor solidez a la mezcla el color y mayor adherencia al color* ”³¹

Con la técnica al fresco José Clemente Orozco inició sus murales en los patios de la Preparatoria, entre lo que podemos mencionar *La trinchera, La huelga, La Trinidad Revolucionaria*.

David Alfaro Siqueiros también tuvo deseos de pintar en esos espacios y a diferencia de Rivera y Orozco, él pidió a Vasconcelos un lugar poco propicio para pintar en el Colegio Chico, dentro del mismo edificio, para aplicar sus primeros planteamientos sobre el *Muralismo*, tomando en consideración todos los elementos arquitectónicos.

La temática cambiaría totalmente a la que originalmente se propuso Vasconcelos, debido a que cada uno de los pintores encontraron en el movimiento, una puerta abierta para poder expresar y manifestar sus ideologías personales.

³¹ David Alfaro Siqueiros, *Como se pinta un mural*, op. cit., pág. 76.

Los planteamientos, posturas y el rumbo que tendría el *Muralismo*, se iban generando, consolidando y tomaron forma al integrarse el “*Sindicato de Obreros , Técnicos, Pintores y Escultores*”, en 1923 con José Clemente Orozco como su Secretario General.

En el *Manifiesto* del Sindicato, se planteó educar al pueblo con lo que es del pueblo, hacer una pintura para el pueblo, que no utilizara los temas de la burguesía, y desarrollara una estética popular, fortaleciendo el trabajo en equipo. También se asumió la posición de rechazar el “*arte intelectual burgués*”, que ignoraba el arte popular, arte que debería ser de todos, ser colectivo; teniendo una conciencia de lo estético, de lo popular, de lo indígena y de lo étnico.

Los pintores estaban concientes de las condiciones y explotación a la que era sometido el pueblo, por lo que se llamó a los intelectuales, campesinos, obreros y soldados a unirse a lo que definieron como: “... *la lucha social y estético-educativa.*”³²

³² Esther Cimet Shojjet, *El movimiento muralista mexicano* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, edición al cuidado de Pagea Editores, S.A.de C.V. 1ª. ed. 1992, México, en Anexos ver *Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores*, pág. 159

Los pintores muralistas crearon una conciencia social, Siqueiros escribió sobre el “*artista*” y la finalidad de este movimiento:

*“nuestro movimiento de México a favor del arte público, que dió vida por primera vez en varios siglos a un nuevo artista combatiente...”*³³

Siqueiros también se preguntó y afirmó:

*“Pero, ¿cómo realizar un arte monumental y heróico, un arte público? Arte público nos dijimos, es igual a arte mural. Y así empezó el movimiento muralista mexicano...”*³⁴

³³ David Alfaro Siqueiros, op. cit., pág.22

³⁴ Ibidem., pág. 24

1.2 Los Pintores del Muralismo Mexicano

En lo referente a los pintores muralistas incorporo solamente algunos datos biográficos, que nos aportan información relevante, así como las descripciones de algunas de las obras que por sus técnicas, composición, temática permitieron la realización de este *Material Didáctico sobre el Muralismo Mexicano*.

1.2.1. José Clemente Orozco

José Clemente Orozco *Autorretrato*, *Muralismo Mexicano*, Carolina Brook , Ed. Planeta-De Agostini, España 2000 pág.53.

De José Clemente Orozco, podemos conocer varios aspectos de su vida y de su participación en el muralismo a través de su Autobiografía, en la que nos comparte el contexto en que se realizaron los primeros murales y las circunstancias sociales durante la época revolucionaria.

Orozco nació en Zapotlán el Grande, estado de Jalisco en 1883, se estableció en Guadalajara durante dos años y después en la Ciudad de México.

Su contacto con la obra de José Guadalupe Posada se dió en la niñez cuando lo observaba trabajar a través de la vidriera del taller de Venegas Arrollo, en camino a su escuela primaria y jugaba con las virutas de metal.

En su Autobiografía describe:

“Este fue el primer impulso que despertó mi imaginación y me impulsó a emborronar papel con los primeros muñecos, la primera revelación de la existencia del arte en la pintura” ³⁵

Por lo tanto, podemos decir que no fue sólo curiosidad la que tuvo Orozco por los grabados de Posada, sino un compromiso del arte con la sociedad y que asume posteriormente al retomar el arte popular, como lo podemos observar en sus caricaturas y en sus murales de San Ildefonso, donde presenta una postura crítica a ese momento social.

³⁵ José Clemente Orozco, *Autobiografía*, op. cit., pág. 11.

El color es muy importante en la obra de Orozco, quien se caracteriza por usar colores térreos y grises que vuelven expresivas sus temáticas.

En su Autobiografía también describió:

*“En el mismo expendio eran iluminados con estarcidor, los grabados de Posada, y al observar tal operación recibí las primeras lecciones de colorido”.*³⁶

Orozco, menciona también en su Autobiografía que en un principio no estudió pintura, su padre lo mandó a estudiar agricultura en la Escuela de San Jacinto, para posteriormente ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria y después a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos; donde conoce las ideas sobre la pintura mural del pintor y maestro de pintura Gerardo Murillo (Dr. Atl), quien les platicaba con tal entusiasmo, que sus influencias resultaron determinantes para Orozco y para el Muralismo.

Su participación fue activa como caricaturista, en las publicaciones, de oposición al gobierno de la época

³⁶. Ídem.

como el periódico *El hijo del Ahuizote*; donde reflejó desde abajo, con el contacto que tuvo con el pueblo, lo que sucedía en esos momentos de gran agitación social de la Revolución, en la cual Orozco no participa activamente (en la lucha armada) debido al accidente que sufrió durante su niñez en el cual perdió su mano izquierda.

Después de estallar la Revolución de 1910, partió a Orizaba, Veracruz con Gerardo Murillo (Dr. Atl) para editar el periódico revolucionario *La Vanguardia* del cuál también fue caricaturista.

Participó en el *Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores* como caricaturista en el semanario *El Machete*.

En 1922, José Vasconcelos invitó a Orozco a participar en el *Programa de Murales*, donde inició sus murales en la Escuela Nacional Preparatoria, en los cuales de esta primera etapa se conserva el fresco titulado *Maternidad*. El proyecto que no se llevó a cabo, tenía contemplado como tema general “*Los dones que recibe el hombre de la naturaleza* integrado por siete temas: *La Adolescencia,*

la Juventud, la Gracia, la Belleza, la Inteligencia, el Genio y la Fuerza”.³⁷

Maternidad realizado de 1923 a 1924 al fresco nos remite a los temas religiosos del Renacimiento, representó a la maternidad mediante una figura femenina sosteniendo a un niño; a la composición integra cuatro ángeles y una mujer que sostiene un ramo de uvas.

En *La Trinchera*, fresco de 1926, reflejó el sufrimiento a través de tres revolucionarios que caen en la lucha. Uno de espalda, otro con el brazo extendido y el último inclinado con su brazo derecho se sostiene y con el izquierdo se cubre la cabeza en actitud de derrota.

Otros murales en la Preparatoria son: el fresco *Destrucción del viejo orden* de 1925, *La Huelga* realizado de 1924 a 1926, *La trinidad revolucionaria* de 1923-1924 *El Banquete de los ricos*, 1923-1924; *La Ley y la Justicia* de 1923-1924, *El juicio final*, *La Libertad*, *La Acechanza*, *La basura social*, *La Alcancía*.

³⁷ Roschfort, op. cit., pág. 36.

Luis Cardoza y Aragón escribe en “Orozco” :

*“No es el pintor de la violencia; es el pintor de la angustia y de la acción base del drama: una acción que ya sólo queda en el reposo posterior a la catástrofe.”*³⁸

Esta “*angustia*” y “*drama*” la encontramos en su mural *Catarsis* de 1934 que pintó en el Palacio de Bellas Artes cuyo título hace referencia a esa visión crítica de la sociedad.

Su más importante obra la realizó Orozco en el Hospicio Cabañas de la ciudad de Guadalajara en 1938 y 1939 con el tema de la Conquista, manejado a través de figuras simbólicas como el caballo y la espada y la mecanización. Es *Hombre de fuego* una de sus obras donde pone de manifiesto su estilo, posición y dramatismo del hombre.

³⁸ Luis Cardoza y Aragón, *Orozco*, Instituto de Investigaciones Estéticas Universidad Nacional Autónoma de México, 1959, pág. 149.

1.2.2. David Alfaro Siqueiros

David Alfaro Siqueiros, “El coronelazo”, Museo Nacional de Arte, México, 1945.

Uno de los pintores muralistas con grandes ideales tanto artísticos como políticos es sin duda Siqueiros, su gran preocupación por la composición en el Mural, lo llevó a realizar investigaciones sobre la deformación que sufren las figuras y elementos de la composición, cuando es observada por el espectador, en lo que él llamo “*Poliangularidad*”, así como también la integración de la pintura con la arquitectura en lo que denominó: “*arte integral*”.

Nació en Chihuahua en 1896, su padre era abogado y desempeñó puestos importantes en los cuales realizaba frecuentes viajes al extranjero.

Asistió al colegio donde iban los hijos de los aristócratas franceses de la época, destacando en la clase de dibujo.

Fue alumno de la Academia de San Carlos (Escuela de Bellas Artes) donde participó activamente en la huelga en 1911.

Permaneció como exiliado en Estados Unidos y Argentina regresando a México en 1934.

A los catorce años fue integrante de la Escuela al Aire Libre de Santa Anita.

Participó en 1917 y 1918 en la Revolución como oficial del ejército y capitán segundo.

Su postura política, la reflejó en su participación en el periódico *“El Machete.”*

David Alfaro Siqueiros, observó a la plástica de una forma integral y propuso que ésta debía estar integrada a la arquitectura con la pintura, la escultura y el vitral.

Según describe Siqueiros en *“Me llamaban el coronelazo”*, Orozco y Rivera le decían:

*“Pintura mural es la que se ejecuta en los muros y basta”*³⁹

Por su parte Siqueiros la definió como *“La pintura mural no es la pintura de zonas autónomas, unida solamente por amarres ornamentales , sino la pintura correspondiente al espacio arquitectural.”*⁴⁰

Estuvo en contra del uso de arquitecturas viejas con técnicas de la pintura utilizadas en el pasado como el fresco y la encáustica que fueron usadas en el antiguo Egipto y criticó a Diego Rivera por pintar al fresco y en construcciones coloniales.

Mantuvo una visión de su presente, considerando los avances de la técnica, tanto en la arquitectura y en general del arte y la sociedad. Para Siqueiros las nuevas arquitecturas que se construirían, deberían contemplar a la plástica, a la pintura y que ésta se realizaría con los avances técnicos como la pistola de aire y la piroxilina con la cual él experimentó; siempre se mantuvo dentro

³⁹ Siqueiros *Me llamaban coronelazo op. cit.*, pág.184.

⁴⁰ *Ibidem.*, pág.186.

de sus planteamientos, fue muy crítico y su posición estuvo bien definida dentro del *Muralismo*.

Sabía Siqueiros, que este “*Movimiento*” estaba aportando elementos que cambiarían la perspectiva de la plástica, desde los aspectos políticos, formales, estéticos, compositivos, técnicos y en sus pinturas murales se muestra esa “*Revolución*” y cambio dentro de la pintura.

Pintó en la Preparatoria su primer mural titulado *Los elementos* en un espacio que él mismo pidió a José Vasconcelos: el Patio Chico; el cual tiene techo inclinado, a la encáustica, donde podemos observar una mujer rodeada con alas y con los símbolos de los cuatro elementos: agua, tierra, viento y fuego.

Realiza el mural *Mitin obrero* en 1932 junto con un grupo de alumnos de la Chovinard School de Los Angeles,⁴¹ en donde utiliza la Pistola de aire, el proyector eléctrico y la pintura automotriz.

América tropical en 1932 en The Plaza Art Center donde sobresalió la figura de un indígena crucificado.

Realizó *Retrato actual de México* en la casa de Dudley Murphy director de cine.

⁴¹ Antonio Rodríguez, op.cit.,pág. 19

Durante su exilio en Torcuato, Argentina en 1933 pintó *Ejercicio Plástico* en un bar en forma de túnel .

En 1939 realizó *Retrato de la Burguesía* en un espacio poco adecuado para un mural, el cubo de la escalera del edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el cual hace una crítica al poder representado por la burguesía, a las guerras que se dan por éste y por el dinero. En este mural recurre a la fotografía y a la Poliangularidad, haciendo un estudio del movimiento del observador al subir las escaleras.

De 1943 a 1944 pintó en una casa particular el mural *Cuahutémoc contra el mito* trasladado de su lugar original, actualmente ubicado en el Tecpan de Tlatelolco.

De 1945 es *La Nueva Democracia* en el Palacio de Bellas Artes, que forma parte de un tríptico junto con las pinturas ubicadas en los laterales *Víctimas de la guerra* y *Victimas del fascismo*. En ésta se observa el torso desnudo de una mujer que sale de un volcán, llevando en los puños la llama de la libertad y una magnolia, junto con los grilletes de la esclavitud, un tercer brazo con la mano empuñada forma parte la composición creando movimiento, al desplazarse el observador a través del mural.

En 1952 pintó en un espacio especialmente adaptado para que no tuviera los ángulos de los muros, un espacio abovedado, el mural titulado *Por una seguridad social para todos los mexicanos*, en donde concretó todos sus estudios sobre la poliangularidad, el tema tiene que ver con la seguridad social, en el se puede observar el cuerpo de un trabajador sobre la máquina, y un grupo de mujeres, en la parte superior se encuentran construcciones simbólicas, junto a la figura de Prometeo que desciende, además del encuentro de símbolos que se encuentran en la parte superior en la bóveda celeste.

1.2.3 Diego Rivera

Diego Rivera, *Muralismo Mexicano*, Carolina Brook, Planeta – De Agostin, España, 2000, pág. 53.

En su Autobiografía realizada en colaboración con la periodista Gladys March en *“Mi arte, mi vida”*, se encuentran aspectos de su vida como sus viajes a Europa y Rusia, la forma en que realizó algunas de sus obras murales.

Nació en Guanajuato, en 1886; en sus primeros años era un niño enfermizo, por lo que pasó varios años con *Antonia*, una nana indígena con la cuál tuvo contacto con las tradiciones y la vida del campo.

Durante su infancia, fue asumiendo una posición ideológica, más no rebelde, En su Autobiografía dice que sus primeros murales los realizó en su cuarto, debido a que pintaba todas las paredes, puertas y muebles.

A los 12 o 13 años fue alumno de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, asistía a las clases nocturnas y en el día acudía a la escuela elemental.

A los 16 años, obtuvo una beca del gobernador de Veracruz para estudiar en Europa.

Sobre José Guadalupe Posada escribió en “*Mi vida, mi arte*”: “...me reveló la belleza inherente a la gente mexicana, sus luchas y aspiraciones y fue quien me enseñó la suprema lección de todo arte: que nada puede expresarse si no es a través de la fuerza del sentimiento; que el alma, de toda obra maestra es la emoción más poderosa”⁴²

La influencia del Dr. Atl en los pintores que rechazaban lo académico, e inducía a seguir el neoimpresionismo;

también lo fue para Rivera, lo motivó a viajar a Europa lo apoyó y organizó una exposición

José María Velasco fue su maestro y con él fue que realizó sus primeros paisajes.

Diego Rivera permaneció 14 años en Europa, 10 de ellos en Italia. Ahí tuvo relación con los artistas que dominaban las vanguardias en esos momentos, como se puede apreciar en su período cubista, el que abandonaría al regresar a México y encontrarse con el arte popular.

Rivera realizó su primer mural *La Creación* en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Preparatoria, en él se puede observar claramente las influencias del arte Bizantino, debido al contacto que tuvo con los murales del Renacimiento y el Arte en Europa.

Pintó al fresco en el cubo de la escalera y en los pasillos del patio principal de Palacio Nacional, aspectos de la historia de México, desde la época Prehispánica hasta el primer tercio del siglo XX (1934).

En el edificio de la Secretaria de Educación Pública pintó de 1923 a 1928 tres galerías donde plasmó *Cosmografía del México Moderno*, sobre las riquezas naturales y culturales de México, *El Patio del Trabajo* y *El Patio de*

⁴² Diego Rivera, *Mi vida mi arte*, Editorial Herrero, México, 1963, pág. 36.

*las Fiestas*⁴³ con temas del trabajo del campo, de la industria y de la vida de México.

En *Sueño de un tarde dominical en la alameda central* Rivera pintó su autorretrato junto con personajes de la historia y de la cultura de México; en su Autobiografía describe:

*"Sueño dominical, como se llamaba mi mural, utilizaba esas memorias personales nacionales. En el centro estaba yo, muchacho de diez años, con una rana y una culebra asomándose por las bolsas de mi chaqueta."*⁴⁴

Diego Rivera fue el pintor muralista que realizó una vasta obra al fresco y es sin duda, el más conocido de los muralistas.

⁴³ Carolina Brook, *Muralismo Mexicano*, pág. 27.

⁴⁴ Rivera, op.cit., pág. 198.

1.2.4 Rufino Tamayo

Rufino Tamayo, *Yo miro, miro todo el tiempo*, ,
Claudia Burr Muro, Ed. Tecolote, México, pág.30.

Rufino Tamayo, no siguió los planteamientos del *Muralismo Mexicano*, perteneciente a una generación posterior al *Movimiento*, su pintura está llena de símbolos, su narrativa de hechos y acontecimientos, es

a través de una forma de expresión solamente de la forma y el color.

Octavio Paz en su libro *“Tamayo, en la pintura Mexicana”* escribe:

*“La pintura de Tamayo no es una recreación estética; es una respuesta personal y espontánea de la realidad”.*⁴⁵

Pintó su primer mural al fresco en 1933 titulado *El canto y la música*, en el cubo de la escalera de la Escuela Nacional de Música, contiene elementos figurativos y cromáticos que posteriormente definirían su estilo.

Revolución en 1938 En 1943 *La naturaleza y el artista*, en la Biblioteca Hillyer Arttdel Smith College.

Y en 1952 pinta los murales *Nacimiento de nuestra nacionalidad* y *México de hoy*, en el Palacio de Bellas Artes.

En *Nacimiento de Nuestra nacionalidad*, Tamayo plasmó su concepción sobre esa fusión de las culturas durante la conquista, hecho violento que representa con formas y figuras casi abstractas y de gran contenido simbólico.

⁴⁵ Octavio Paz, *Tamayo en la pintura mexicana* Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 1959, pág. 21.

En el mural *México de hoy*, utiliza los colores de la bandera, el verde, blanco y rojo, en el hace una síntesis de México y de lo que ha retomado su cultura del ámbito universal en la ciencia y técnica.

En *Dualidad*, de 1954 pintado en vinileta para el Museo Nacional de Antropología, observamos dos grandes figuras: La serpiente y el tigre animales míticos del mundo prehispánico que se extienden a lo largo del mural en un encuentro en la parte central, los colores se complementan en esa lucha también del día con la noche en una dualidad de la luna y el sol .

En *“Los murales de Tamayo”*, Juan Carlos Pereda incluye una cita de Tamayo sobre lo que representa su mural:

“La lucha de los contrarios, de los elementos que originan la vida; por un lado el bien, la sabiduría, la luz; por el otro las tinieblas etc. He simbolizado esta lucha enfrentando a la serpiente con el tigre, es decir Quetzalcoatl, contra Tezcatlipoca, desde luego las imágenes están de acuerdo con mi propia concepción

*pictórica, no es una copia exacta de las referencias que tenemos sobre la mitología precolombina*⁴⁶

Otros de sus murales son: *Homenaje a la raza india*, “*El día y la noche*”, *América*.

Tamayo expresó con el color, contenidos simbólicos, sus vínculos con el mundo prehispánico, fueron el discurso de su pintura.

CAPITULO SEGUNDO

2. El aspecto didáctico

En este capítulo abordaré el aspecto didáctico, las técnicas y el enfoque de enseñanza, así como las actividades, los contenidos programáticos que sobre el *Muralismo Mexicano* se contempla en la asignatura de Artes Plásticas de la escuela Secundaria.

El tema del Muralismo Mexicano, motivo de nuestro estudio tiene la finalidad de realizar un material didáctico visual. Este tema está incluido brevemente en la Unidad I del programa de tercer grado de Secundaria y nos da la posibilidad de que como docentes, podamos utilizar dinámicas y recursos didácticos para que el alumno comprenda mejor el tema.

⁴⁶ Juan Carlos Pereda, *Los murales de Tamayo* Martha Sánchez Fuentes, prólogo Teresa de Conde; Fundación Olga y Rufino Tamayo; Americano Arte, 1995, México, pág. 126.

*pictórica, no es una copia exacta de las referencias que tenemos sobre la mitología precolombina*⁴⁶

Otros de sus murales son: *Homenaje a la raza india*, *“El día y la noche”*, *América*.

Tamayo expresó con el color, contenidos simbólicos, sus vínculos con el mundo prehispánico, fueron el discurso de su pintura.

CAPITULO SEGUNDO

2. El aspecto didáctico

En este capítulo abordaré el aspecto didáctico, las técnicas y el enfoque de enseñanza, así como las actividades, los contenidos programáticos que sobre el *Muralismo Mexicano* se contempla en la asignatura de Artes Plásticas de la escuela Secundaria.

El tema del Muralismo Mexicano, motivo de nuestro estudio tiene la finalidad de realizar un material didáctico visual. Este tema está incluido brevemente en la Unidad I del programa de tercer grado de Secundaria y nos da la posibilidad de que como docentes, podamos utilizar dinámicas y recursos didácticos para que el alumno comprenda mejor el tema.

⁴⁶ Juan Carlos Pereda, *Los murales de Tamayo* Martha Sánchez Fuentes, prólogo Teresa de Conde; Fundación Olga y Rufino Tamayo; Americano Arte, 1995, México, pág. 126.

2.1 La Didáctica

La escuela secundaria como institución, es parte integral de la sociedad, su finalidad es proporcionar todos los elementos para que sus miembros se integren a ésta.

Sabemos que la educación en una sociedad, se da a través de múltiples medios, es en la escuela donde se da solamente una parte de ésta educación formal pero fundamental.

En la escuela, el alumno como miembro de ella recibe una formación integral, mediante la cual puede desarrollar sus competencias, habilidades, aptitudes, a través de ella, conoce el ámbito del conocimiento tanto científico, cívico y artístico.

De esta manera, para poder cumplir con estas funciones, se han realizado una vasta cantidad de estudios para poder transmitir el conocimiento en óptimas condiciones.

Es la didáctica, la que nos dirige en el complejo proceso de la enseñanza-aprendizaje.

Es en todo momento del acto educativo donde interviene la didáctica.

La didáctica se preocupa del cómo va a ser enseñado o transmitido el conocimiento, es decir, se preocupa no tanto de lo que se va a enseñar del conocimiento e información en sí; su campo de estudio es la forma, sus procedimientos, las técnicas y materiales de enseñanza.

Guiseppe Nérici en su libro *Hacia una didáctica general* la define como:

*“ el conjunto de técnicas destinado a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables, a todas las disciplinas, que el aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor eficiencia”.*⁴⁷

De esta forma en la didáctica, el profesor interviene como guía, el que dirige el aprendizaje, no solamente como poseedor del conocimiento, sino que tiene un papel fundamental, es el que debe motivar y estimular al alumno al aprendizaje mediante la aplicación de métodos y técnicas de enseñanza.

⁴⁷ Guiseppe Nérici, *Hacia una didáctica general*, Ed. Kapelusz, Argentina, 1973, pág. 53.

El alumno también es parte fundamental en la didáctica, es a quién destinaremos todos nuestros planteamientos de enseñanza.

De esta manera, la Didáctica señala que como maestros debemos de conocer al educando, sus inquietudes y necesidades, identificar dificultades y observar si el conocimiento que queremos que el alumno asimile está de acuerdo con su nivel evolutivo y relacionando también su contexto.

Menciona Giuseppe Nérici que en la didáctica interviene un planeamiento didáctico: *¿qué enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cómo enseñar?*,⁴⁸ premisas que se llevarán a cabo con la planeación, a través de la metodología, las técnicas de enseñanza-aprendizaje, los objetivos, el tiempo, las actividades, los materiales auxiliares (didácticos), la evaluación; es entonces la “guía” que estará presente en todo momento y en todas las acciones que realicemos en clase.

La didáctica proporciona las técnicas y los recursos para llevar a cabo de la mejor forma el proceso de enseñanza-aprendizaje, en ella existe una planeación (objetivos,

⁴⁸Nérici Giuseppe, Hacia una didáctica general, pág. 128.

metas), ejecución (dirección del aprendizaje) y verificación.

*Giuseppe Nérici en Hacia una didáctica general, menciona que “etimológicamente se deriva del griego didaskein (enseñar) y tékne (arte), esto es arte de enseñar, de instruir.”*⁴⁹

Recordemos que lo importante en ella no es lo que se va a enseñar, sino cómo se va a enseñar.

De esta manera, la didáctica plantea la forma de enseñar con la utilización de herramientas, recursos y materiales auxiliares.

2.1.1 Clasificación de la Didáctica

La didáctica se divide en “*didáctica general*” y “*didáctica especial*”, la general permite aplicar las metodologías, técnicas de enseñanza-aprendizaje a cualquier disciplina o asignatura sea cual fuere el campo de su conocimiento pero de acuerdo a la especialidad o materia, se pueden requerir ciertas técnicas o metodologías propias por ejemplo en la enseñanza de actividades deportivas,

⁴⁹ *Ibidem*, pág. 54.

científicas o artísticas donde se puede aplicar la didáctica especial, tal es el caso de las artes plásticas que según lo establece el profesor José Luis López Salas en su libro: *"Didáctica específica de la expresión plástica"*⁵⁰ requiere de una didáctica específica fundamentalmente con técnicas instructivas.

Lo anterior, no quiere decir que las técnicas de la didáctica general no puedan aplicarse, por ejemplo a una clase de Muralismo Mexicano, solamente debemos tener en cuenta que de acuerdo a las disciplinas que integran la plástica, los materiales y las técnicas es como se determina una técnica de enseñanza específica.

La didáctica general, establece los principios para la enseñanza de cualquier disciplina o campo de conocimiento.

La didáctica especial, tiene dos vertientes una que se refiere al nivel de enseñanza, que puede ser el de primaria o universidad, y el que se refiere a la materia en particular.

En esta didáctica es necesario considerar los problemas específicos, las necesidades propias del alumno.

⁵⁰ José Luis López Salas, *Didáctica específica de la expresión plástica*, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, España (sin fecha).pág. 246

Como parte de la didáctica especial del Profesor José Luis López Salas, al respecto de la expresión plástica menciona que esta didáctica se adapta a los procedimientos metodológicos y que dadas sus características requiere de una enseñanza distinta.

En esta didáctica (la de la expresión plástica) *"la teoría y la práctica van conjuntas..."*⁵¹ y *"los objetivos finales tienen como propósito la realización de un producto artístico, útil o descriptivo"*.⁵²

El resultado es algo tangible, concreto, el aprendizaje teórico o práctico es verificable en un dibujo o una pintura.

2.2 El material didáctico

El material didáctico es un recurso que facilita el aprendizaje, para Giuseppe Nérici : *"es en la enseñanza el nexo entre la palabra y la realidad"*⁵³

El desarrollo de una clase requiere de este elemento que facilite la enseñanza, sea una motivación, permita un

⁵¹ José Luis López Salas, *Ibidem.*, pág. 83.

⁵² *Idem.*

⁵³ Nérici Giuseppe, *op .cit.*, pág. 329.

adecuado aprendizaje y comprensión del conocimiento en el alumno.

Cualquier elemento que se utilice en clase, con la finalidad de cumplir con nuestros objetivos propuestos o metas a desarrollar en ésta, son materiales didácticos.

Estos materiales son desde el gis, el pizarrón, las láminas, mapas, dibujos, la videograbadora, las diapositivas, el proyector, los libros etc. hasta la computadora.

Materiales que dentro de la clase tienen una función primordial, proporcionarle al alumno una representación de la realidad, algo concreto y objetivo.

Se citan a continuación las finalidades que según Giuseppe Nérici tiene el material didáctico:

1. *“Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados”*
2. *“Motivar la clase”*
3. *“Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos”*
4. *“Concretar e ilustrar lo que se esta exponiendo verbalmente”*

5. *“Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y conceptos”*
6. *“Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que puede provocar el material”*
7. *“Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por parte de los alumnos.”⁵⁴*

2.1.1 Clasificación del material didáctico

Dentro de los materiales didácticos que puedo utilizar en clase, existen los que son adecuados para una actividad en específico, o una disciplina en particular, los que se utilizan en todas las asignaturas durante todo el curso y también los que son parte del equipamiento básico de un aula.

⁵⁴ Ibidem, pág. 329.

Según la Clasificación del Material Didáctico que se plantea en el mismo libro, existe:

1. *Material permanente de trabajo*
2. *Material informativo*
3. *Material ilustrativo visual o audiovisual*
4. *Material experimental*⁵⁵

El material “*Permanente*” es aquel que está fijo en el aula y el de uso continuo, como el pizarrón, gis, cuadernos, reglas instrumentos de geometría, etc., y que son utilizados en cualquier materia.

Los Materiales “*Informativos*” son los que proporcionan datos, cifras, ubican lugares, como libros, periódicos, películas, ficheros, etc.

Los Materiales “*ilustrativos visuales o audiovisuales*” son los que se pueden observar, visuales, como esquemas, cuadros sinópticos, carteles, etc., en esta clasificación entra el material didáctico sobre el Muralismo, el “*audiovisual*” es el proyector, y de audio las cintas grabadas o cassetes. Estos materiales que se utilizan en la clase y que no son de uso cotidiano, deben estar en un lugar destinado para ello, no deben de ser observados

frecuentemente por los alumnos porque le pierden interés, no los motivará ni creará curiosidad en el momento en que sean necesarios.

Se debe presentar por partes, y sólo el relacionado con el tema de estudio.

También debe de revisarse previamente el funcionamiento y las posibilidades de su uso, y estar preparados para cuando sean requeridos en una clase.

El Material Didáctico debe ser realizado fundamentalmente por el alumno o el maestro; de esta forma se llevará a cabo un aprendizaje durante la elaboración de este, no es recomendable que sea adquirido o comprado; más que una función de ilustrar un tema, el material didáctico tiene también la finalidad de que el alumno participe activamente en el aprendizaje y que éste pueda manejarlo, que pueda armarlo, o construirlo, De esta forma concluimos que siendo el alumno el principal participante entre el conocimiento, y su aproximación a la realidad a través del material didáctico, este “*Adquiere, así un aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la*

⁵⁵ Ibidem, pág. 330.

experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar ”⁵⁶

2.2.1.1 Los libros de apoyo didáctico

El libro como material didáctico en la enseñanza es fundamental, tanto para el profesor como para el alumno. En la clase sobre la enseñanza del Muralismo Mexicano ,este fue un material teórico, que nos proporcionó los elementos, y la dirección en que nos apoyamos para realizar el material didáctico visual y el desarrollo de las actividades de clase.

Dentro del “*Material informativo*” se encuentra el compendio o libro de texto de los que sólo mencionaré algunos aspectos que se abordan relacionados con el Muralismo Mexicano y que fueron requeridos para su análisis.

Como antecedentes, es necesario mencionar que a partir de 1993 cambia el Plan de Estudios en la Escuela Secundaria y se publican libros de texto de la nueva asignatura “*Expresión y Apreciación Artística*”. correspondiendo al primer grado la Expresión Plástica.

⁵⁶ Ibidem, pág. 331.

En los siguientes libros se ha consultado el tema del *Muralismo Mexicano*, como parte de bibliografía docente de apoyo en el Taller de Artes Plásticas, así como también los sugeridos en la bibliografía del programa de estudios, ya que contienen los conocimientos básicos indispensables para el aprendizaje del tema.

Es necesario precisar que los alumnos del Taller de Artes Plásticas no utilizan estos libros.

El libro “***Introducción a las Artes Plásticas***” de las profesoras Elsa Cervantes Pagán, Rosa Moreno, María Luisa Domínguez, Estela López, de Ediciones Alegre Juventud, publicado en 1993. está dirigido a los alumnos y docentes de Artes Plásticas. Su estructura y sus contenidos corresponden a la materia de Expresión Plástica. En el prólogo los autores, según lo indican, han aportado sus experiencias como docentes con el propósito de que este libro sea una guía, en donde se favorezca la creatividad, la sensibilidad y el gusto por el arte.

Al *Muralismo Mexicano* lo abordan brevemente, con datos biográficos de los pintores, algunas características de los estilos pictóricos e ilustraciones con los conocimientos básicos y adecuados del tema.

Por su parte en el libro de texto “**Artes Plásticas**” de Juan Acha correspondiente a la materia de Expresión y Apreciación Artísticas, Trillas, México, 1993, el autor realiza un complejo y completo análisis con un lenguaje plástico del Arte Mexicano señalando fechas y circunstancias como marco referencial.

Dedica la lección 10, al *Muralismo* en el período de 1922 a 1960, en el cual, menciona que en éste confluyen causas nacionales y europeas. Dentro del tema “*Postulados del Muralismo*”, menciona el valor que le dieron a lo prehispánico y a lo popular, el nacionalismo y las ideas socialistas“

También cita la participación de José Vasconcelos, y las finalidades que perseguía con el Muralismo.

Nos remite así mismo a sus inicios, señalando sus intenciones didácticas, menciona al “*Sindicato de trabajadores, técnicos y escultores*” las contribuciones y las posiciones erróneas que sucedieron en el Movimiento.

En el libro “**El hombre y el arte**” de Patricia Barcena Alcaraz, Julio Zavala Gracida, Germán Camacho. Editorial Patria México, 1994 Apreciación y Expresión Plástica , Secundaria. se aborda el *Muralismo Mexicano*

en la Unidad V “*Manifestaciones artísticas nacionales*“ tema 5 “*El siglo XX Muralismo Mexicano y producciones actuales*” con una breve introducción al Muralismo, las biografías e ilustraciones de las obras más importantes de los pintores muralistas Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo.

Mediante la revisión de los contenidos sobre este tema, fundamentalmente en estos tres libros de texto utilizados como consulta en clase, llegamos a concluir que en general, todos brindan la información que me permite complementar los conocimientos básicos que se le proporcionan al alumno. Depende del docente jerarquizarla.

2.2.2 Los Métodos y Técnicas de enseñanza

Como mencionamos anteriormente, la didáctica nos proporciona los elementos, metodologías y técnicas de enseñanza-aprendizaje que permiten transmitir de la mejor manera, el conocimiento al alumno.

Giuseppe Nérici, nos indica que el método es como un medio o el camino y define al método de enseñanza como “ *el conjunto de técnicas lógicamente coordinados*

*para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos”*⁵⁷

Por su parte Juan Ricardo Nervi en su libro *“Didáctica normativa de la práctica docente”* define al método didáctico como: *“la manera de conducir el aprendizaje para alcanzar con seguridad y eficacia los objetivos propuestos”*⁵⁸

La didáctica está relacionada estrechamente con la Lógica, de esta manera utiliza métodos lógicos como los siguientes: el Método Inductivo, el método Deductivo y el método inductivo- deductivo.⁵⁹

El Método inductivo es el que induce al alumno partiendo de lo particular e individual a lo general.

El Método deductivo , deduce, parte de las definiciones, reglas o leyes generales para llegar a lo particular, es lo inverso del método inductivo.

El Método Inductivo-Deductivo combina los dos métodos al iniciar uno comienza el otro.

⁵⁷ Ibidem, pág. 237.

⁵⁸ Juan Ricardo Nervi, *Didáctica normativa y práctica docente*, Editorial Kapelusz Mexicana, 1ª. ed. 1981, 2ª. reimpresión 1985, México, pág. 97.

⁵⁹ Ibidem, pp. 97-98.

Este ultimo, es el más utilizado en la práctica docente, ya que parte de lo concreto a lo abstracto, del objeto al concepto.

La técnica de enseñanza, es el recurso que utilizo cotidianamente en la clase para desarrollar las actividades y para que el alumno asimile el conocimiento, Nérici: la define como *“el recurso didáctico al cuál se acude para concretar un momento de la lección o parte del método en la realización del aprendizaje”*⁶⁰

De esta forma, el método de enseñanza se lleva a cabo a través de las técnicas de enseñanza, de las cuáles menciono y solo describiré las que considere necesarias Aplicar en la clase de Muralismo Mexicano con la utilización del material didáctico.

Estos métodos por ejemplo, aplicados al tema que me interesa, como lo es el del Muralismo Mexicano, inducen al partir de una obra y también deducen, al alumno al presentarle de manera general las obras y los pintores muralistas, llegando así, al conocimiento particular de un tema en una obra o un estilo en particular.

⁶⁰ Ibidem , pág. 237

Las técnicas de Giuseppe Nérici, adecuadas para este material son:

- a) **La técnica de redescubrimiento**, ésta es una técnica activa, es muy utilizada en las ciencias, el profesor puede realizar las experiencias o el alumno, en ella los alumnos aprenden a observar, llegan a conclusiones, a describir, a improvisar, a trabajar en equipo.
- b) **La técnica expositiva**, en ella, el maestro expone el tema en forma verbal, es una técnica tradicional, pero todavía vigente que tiene muchas posibilidades en el aprendizaje, en ella el alumno también puede exponer y le posibilita un autodomínio y favorece su expresión verbal.

- c) **La técnica de lectura compartida**, es muy usual en la clase y participan en ella todos los alumnos.

Las técnicas de Frida Díaz Barriga Arce aplicables son:

- a) **La técnica de rompecabezas (Jigsaw)**, de Aronson y colaboradores, en esta técnica se forman equipos de seis estudiantes, con un material de trabajo dividido entre el número de estudiantes, y cada uno de ellos estudia su parte para una vez concluido, se reúnen los que estudiaron la misma parte en “*grupos expertos*”, al final regresa cada uno a su equipo y comparten el conocimiento a sus compañeros⁶¹

- b) **La Investigación de grupo (Group investigation)**, de Sharan, Sharan y colaboradores, en esta técnica los alumnos trabajan en pequeños grupos de dos a seis

⁶¹ Frida Díaz Barriga Arce Gerardo Hernández Rojas, op.cit., pág. 64.

miembros, utilizando la investigación cooperativa, discusiones. Se elige el tema y posteriormente cada grupo convierte el tema en tarea individual, por último se presenta un informe o conclusión.⁶²

2.3 La enseñanza del Muralismo Mexicano en el taller de Artes Plásticas de la Secundaria

Para la enseñanza y el aprendizaje del *Muralismo Mexicano*, específicamente en la clase del taller de Artes Plásticas de la Escuela Secundaria, tenemos que partir de las metodologías que actualmente se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que las técnicas que se aplicaron en la Escuela llamada “*Tradicional*” ya han sido superadas. Actualmente las investigaciones en este ámbito de la enseñanza, consideran que el enfoque “*Constructivista*” es el más adecuado en la escuela moderna, porque permite al alumno vincular sus conocimientos previos con los nuevos y poder aplicarlos de forma práctica en su vida cotidiana.

⁶² Ibidem, pág. 65.

De este manera para la enseñanza, revisten importancia para el estudiante las formas y metodologías empleadas por el docente ya que determinan en el estudiante interés, indiferencia o apatía sobre este tema.

Es necesario que los estudiantes valoren estas formas de expresión, que tiene la plástica que forman parte de nuestro ámbito cultural, así como también forman parte de nuestra identidad nacional.

Debido a la importancia que tiene en la Educación Artística, podemos citar la referencia que se hace sobre esta en la *Ley General de Educación (Secretaría de Educación Pública)* publicada el 13 de julio de 1993 en el *Diario Oficial de la Federación, Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 7º. VIII.- Dice:*

“Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de

*la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la nación*⁶³

El tema del *Muralismo Mexicano*, que se aborda en el programa del taller de artes plásticas, contiene los conocimientos básicos, datos biográficos de los pintores muralistas y se hace énfasis en las diferencias entre la pintura mural y de caballete.

El Plan de estudios vigente, se estructura con las Asignaturas académicas y las llamadas *Actividades de Desarrollo* que son: las *Tecnológicas*, la *Expresión y Apreciación Artística* y la *Educación Física*.

En las Actividades Tecnológicas se incluyen los talleres de Artes Gráficas, Carpintería, Corte y Confección, Dibujo Técnico, y las Artes Plásticas, entre otros.

Las actividades artísticas como la pintura y la escultura que son parte del taller de artes plásticas, son un complemento a otras asignaturas, ya que fortalecen el proceso de enseñanza- aprendizaje haciendo de ésta

⁶³ Ley General de Educación, , *Diario Oficial de la Federación*, 13 de julio de 1993, pág. 43.

una materia interdisciplinaria; como podemos observarlo cuando a los alumnos se les piden dibujos de mapas, esquemas, retratos, maquetas, planos, etc.

2.3.1 Contenidos programáticos

El programa de artes plásticas, responde a las reformas realizadas en los planes de enseñanza, a partir de la entrada en vigor de la nueva *Ley General de Educación*. en el ciclo escolar 1993-1994.

Tiene los contenidos básicos en cada unidad, vinculados a los tres grados, los objetivos, los materiales didácticos necesarios, así como recomendaciones con actividades para el desarrollo de la mismas.

Como parte de la *Educación Tecnológica* en el programa de estudios se menciona que las artes plásticas, tienen procesos de ejecución y aprendizaje de técnicas que permiten desarrollar en el alumno habilidades y destrezas, así como brindan la posibilidad de acceder a otras formas de expresión.

Se hace referencia a la importancia del aprendizaje de las tecnologías , que según indica en el programa, se da

en dos fases, que desarrollan habilidades y destrezas a través de la *imitación*, para aplicarla activamente y la del *dominio* que permite su aplicación personal haciendo que ésta sea significativa, además de que permite el autoaprendizaje.

También plantea el programa, las finalidades de la *Educación Tecnológica* entre las cuales se encuentra la siguiente:

*“Fomentar el desarrollo de la sensibilidad y las actitudes para disfrutar, apreciar y preservar las manifestaciones del arte, la naturaleza, y la tecnología a través de materiales ,utensilios, técnicas y procedimientos.”*⁶⁴

En cuanto a los lineamientos didácticos que presenta el programa, se da cierta libertad para aplicar metodologías de aprendizaje, *“dando apertura a la creación o gestación de otras opciones de enseñanza, de acuerdo a las condiciones y necesidades del grupo,”*⁶⁵ ya que sabemos que no es posible utilizar la mismas técnicas y

⁶⁴ *Educación Tecnológica*, programas ajustados primero y segundo grados Artes Plásticas, Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, México, 1996, pág. 9.

⁶⁵ *Ibidem*, *Educación Tecnológica*, pág.10.

dinámicas con todos los grupos, debido a diferencias de edad, nivel cognoscitivo, disposición, etc. y para que una actividad puede ser óptima, tienen que buscarse opciones según sus características particulares para lograr un aprendizaje significativo.

Algunos de los objetivos que el programa de artes plásticas plantea, es que el alumno:

“Aplique los conocimientos elementales sobre la teoría, terminología y técnicas de esta especialidad”

“Opere correctamente los instrumentos y materiales empleados”

“Desarrolle practique la observación, memoria e imaginación para lograr el desarrollo de su creatividad”

“Desarrolle los valores estéticos y actitudes de aprecio con las obras de arte y otras manifestaciones humanas nacionales y universales y su aplicación en la vida moderna”.

Se pretende que en los alumnos se formen hábitos que los lleven a buscar y experimentar el conocimiento por sí mismos, (autoaprendizaje), a través de diversas fuentes.

En lo referente a los contenidos, el programa de artes plásticas de segundo grado, incluye la siguiente unidad dedicada al Arte Mexicano:

Unidad I Historia del Arte Mexicano (Época Prehispánica y Colonial) como antecedente previo.

El tercer grado, contiene seis unidades temáticas:

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

TERCER GRADO

Unidad

- I Historia del Arte Mexicano II
Época Moderna y Contemporánea*
- II Dibujo II*
- III Pintura II*
- IV Figura Humana*
- V Modelado y Escultura II*
- VI Grabado II*

En el objetivo planteado en la Unidad I se pretende que el alumno conozca, analice y valore el Arte Mexicano.⁶⁶

El alumno del taller de Artes Plásticas, al conocer las obras de los pintores, tendrá elementos que le permitan, mediante la educación visual y el análisis, entender y comprender lo que la obra expresa y comunica.

Es importante que él análisis de las obras sea adecuado a su nivel de conocimientos plásticos, como la composición, el manejo de los elementos gráficos: el punto, la línea y el plano. Así mismo, que el alumno pueda expresar lo que siente, y le transmite el pintor en una forma espontánea, en el lenguaje coloquial y no ajenos a su manera de expresarse como adolescente. Que llegue a entender, comprender y buscar el significado de los elementos de una obra y así logrará valorar el Arte Mexicano.

La unidad contiene las características de la pintura, escultura y la arquitectura, de la Época Neoclásica e

⁶⁶*Educación Tecnológica*, Contenidos Programáticos Ajustados Tercer Grado Artes Plásticas Ciclo escolar 1994-1995, pág. 3.

Independencia, citando a los artistas Manuel Tolsá y Eduardo Tres Guerras.

Es importante que los contenidos se cubran de manera global e ir relacionándolos entre sí.

Otro tema importante es la *Academia de San Carlos*, su historia, sus pintores y sus grabadores más sobresalientes.

Se mencionan los siguientes: *Pelegrín Clavé, Eugenio Landesio, José María Velasco, Gerardo Murillo, José Guadalupe Posada.*

El *Modernismo y Porfiriato en el siglo XX*, abarca el afrancesamiento de la escultura y el europeísmo de la Arquitectura.

En cuanto al tema de *El Arte Contemporáneo y la Revolución Cultural* incluye: *El Muralismo Mexicano*, citando a los tres pintores Orozco, Rivera y Siqueiros y haciendo énfasis de las diferencias entre la pintura mural y la obra de caballete; a los artistas de la época entre los cuales se cita a Rufino Tamayo, Francisco Goitia, Frida Kahlo, Luis Nishizawa.

En el Grabado a Leopoldo Méndez, en la escultura a los más sobresalientes y la arquitectura de edificios públicos.

El programa de la especialidad de artes plásticas, proporciona en cada unidad recomendaciones para el desarrollo de los temas. En el caso de la *Unidad I Historia del Arte Mexicano* de Tercer Grado se plantean las siguientes:

*“Formación de equipos de alumnos para conocer, analizar y valorar cada una de las etapas anteriores. Investigar estos temas en los museos: Nacional de Arte, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Palacio de Bellas Artes, Polyforum Siqueiros y en bibliotecas”.*⁶⁷

También sugiere la realización de álbumes sobre los temas, así como realizar pinturas sobre algunas obras.

De esta manera, el alumno de tercer grado tendrá conocimientos elementales teóricos de la plástica, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, que junto con los temas, *La importancia de las Artes Plásticas*, en el primer grado; el *Arte Prehispánico y Colonial*, en

⁶⁷ *Educación Tecnológica*, Contenidos Programáticos Ajustados Tercer Grado, Artes Plásticas, pág. 4.

segundo grado, completan sus conocimientos del Arte Mexicano en el nivel secundaria.

2.4 Enfoque del Aprendizaje

De acuerdo con el enfoque “Constructivista”, uno de sus principios fundamentales es el de, relacionar el “conocimiento nuevo con el que ya posee el alumno, llamado “conocimiento previo”, partiendo de algo concreto, para poco a poco llevarlo a lo abstracto, además de vincularlo con la realidad.

Según Judith I. Mece en el libro “*Desarrollo del niño y del adolescente*” el enfoque constructivista: “*se basa en una idea muy simple: el niño debe construir su conocimiento del mundo donde vive*”.⁶⁸

La información, requiere de una transformación y adaptación para que no sean solamente datos o fechas y hacer que tenga un significado.

Este *Proceso de Construcción*, depende de los conocimientos previos del alumno, de la nueva información y de la actividad externa o interna que se

⁶⁸ Judith L. Mece, *Desarrollo del niño y del adolescente*, Mc Graw-Hill Interamericana, Editores México, 2000 pp.101.

vaya a realizar, de manera que con los conocimientos que ya trae consigo y las actividades de clase previas, el alumno, identificará, participará y realizará el *procesamiento activo* para el aprendizaje significativo.

Según en *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*, el aprendizaje significativo se da en tres fases que son:

1. **Inicial.** el procesamiento del conocimiento es global, su dominio es mínimo, la información se percibe como piezas aisladas que se memorizan e interpretan utilizando el conocimiento esquemático.

2. **Intermedia.**- existe ya una reflexión, una que forman estructuras de las partes aisladas. El conocimiento es más abstracto, ya puede comprenderlos sin depender del contexto, este es el caso del adolescente o estudiante de Secundaria.

Existe una organización mental en los adolescentes que se puede abstraer en un mapa

cognitivo y que se vuelve tangible en los “*Mapas conceptuales*” o “*redes semánticas*”

Los “*mapas conceptuales*”, son un recurso que de manera gráfica organizan todos los conceptos que se ubican según su importancia.

Por su parte la “*redes semánticas*”, son recursos visuales en donde se establecen las relaciones entre los conceptos, no de forma jerárquica.

3. Terminal. en esta fase los conocimientos ya están integrados, ya están elaborados en esquemas cognitivos o mentales. La ejecución de conocimientos es más automática y más consciente, se dan respuestas a las preguntas, solución a los problemas por la acumulación de conocimientos y la interrelación de éstos en los esquemas.⁶⁹

Es muy frecuente que el alumno nos diga ¡no me acuerdo! ¡ya se me olvidó! o se pregunte ¿cómo era?, ya que la información recibida, no es asociada con el contexto y la vida cotidiana del alumno adolescente.

⁶⁹ Frida Díaz Barriga Arceo, Gerardo Hernández Rojas *op. cit.*, pp. 25-26.

Según las investigaciones del Constructivismo, el conocimiento que el alumno había aprendido pero que ya olvidó, se debe a: información que es desconocida o abstracta como los conocimientos históricos, los que no se emplean, que no son útiles, no les encuentra mucha relación y se carece de la capacidad de organizarlo.⁷⁰

Es importante añadir que en el *Constructivismo* la motivación es fundamental y plantea que “*en el plano pedagógico **motivación** significa proporcionar motivos, es decir **estimular la voluntad de aprender**”*⁷¹ para llevar a cabo las acciones que permitan un aprendizaje.

En la enseñanza, la motivación es fundamental por eso se deben buscar estrategias para captar el interés del alumno hacia el conocimiento, mediante la curiosidad, el plantear problemas, que los conocimientos sean nuevos, la valoración de su esfuerzo tomando en consideración sus capacidades, así como la calificación, que en este caso, tiene un carácter simbólico.

La motivación en el alumno, debe permanecer a lo largo de la clase y aún después, y que su interés y lo lleve a

⁷⁰ Ibidem., pág. 27

⁷¹ Ibidem, pág. 35

indagar, a buscar más conocimientos sobre el tema abordado.

De acuerdo con este enfoque, y como antecedentes previos a la clase sobre el tema del *Muralismo Mexicano*, se aplicarán técnicas con *Materiales Didácticos* como láminas, monografías, etc. que tienen el propósito de que cuando el alumno realice las actividades con el material didáctico visual, ya tenga los conocimientos básicos, que serán complementados y reafirmados. No obstante no es esta una condición indispensable. Si el alumno, no posee la información relativa al *Muralismo Mexicano*, podemos partir de los conocimientos previos o referencias mínimas que pueda tener, sin que esto afecte la actividad práctica.

2.5 El estudiante adolescente y el muralismo mexicano

Durante su estancia en la escuela secundaria, el estudiante se encuentra en una etapa compleja de su desarrollo, la “*adolescencia*” en la cual deja atrás las características infantiles.

La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano, se pasa de la etapa infantil a la edad adulta. Se dan cambios tanto físicos, hormonales y cognitivos relacionados con la capacidad del pensamiento abstracto, y ya se está preparado para asimilar los conocimientos teóricos, históricos y de razonamientos complejos como las matemáticas.

Esta etapa abarca desde los once o doce años hasta los dieciseis o incluso hasta los veinte.

En los ambientes urbanos este período es más largo, y además de todos los cambios que se presentan, no se tienen responsabilidades durante el periodo escolar.

La adolescencia inicia con la “*pubertad, el proceso que conduce a la madurez sexual o fertilidad: la capacidad para reproducirse*”⁷².

El adolescente tiene mucha energía que necesita liberar, no se puede estar quieto en un mismo lugar. Las cosas tienen un interés momentáneo y quiere manifestarse de alguna forma, su identidad se está definiendo y busca a alguien con quien identificarse por lo que tiende a imitar modelos y conductas que puede encontrar fácilmente dentro del ámbito familiar, o en los medios masivos de comunicación.

Todo gira en torno a él, el mundo gira a su alrededor, cree que puede dominarlo todo, y considera que tiene la razón, lo que también provoca conflictos en la familia, con sus hermanos y principalmente con sus padres.

Realiza acciones sin medir consecuencias, acciones que son un reto para él, como querer saltar un obstáculo, realizar una pinta en algún lugar prohibido, etc.

También hay adolescentes que tienen conductas opuestas, no se integran a un grupo o con el resto de sus

⁷² Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth duskin Feldman, *Psicología del desarrollo*, Traducción de Cecilia Ávila De Barón, Mc Graw Hill Interamericana Bogota, Colombia, 2001, pág. 600.

compañeros, aislándose. Permanecen mucho tiempo solos, siendo ésta también una conducta extrema, en esta etapa de cambio, que puede llevar a una crisis, que sin orientación oportuna hace que el adolescente caiga fácilmente en alguna adicción.

Los cambios del adolescente se dan fundamentalmente durante su estancia en la Escuela Secundaria, su psicología es muy compleja, precisamente por los cambios que esta “sufriendo”, el descubrimiento de su cuerpo y su forma de percibir la realidad.

En él, influye todo, la comunidad, los amigos, la familia; sus aprendizajes se dan en todos los ámbitos.

Por eso los contenidos escolares, están vinculados o relacionados con su acontecer cotidiano y también pueden ser conocimientos abstractos que no le son de utilidad real inmediata. Según los Planteamientos de Piaget en el libro *Psicología del desarrollo “los jóvenes entran en el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo - **operaciones formales**- cuando alcanzan la capacidad para el pensamiento abstracto”*⁷³

⁷³ Diane E. Papalia. op. cit., pág. 644.

Estos conocimientos en el terreno escolar, podemos decir que abarcan el tema que nos interesa involucrar en este proyecto del *Muralismo Mexicano* y que pareciera no son de gran utilidad en su mundo real.

Partimos de la pregunta ¿En realidad le interesa al adolescente, aprender sobre los murales de Rivera, Orozco, Siqueiros y Tamayo?, podemos decir que esto depende de cómo el docente transmita esos conocimientos, como se motive al alumno y se logre captar su interés, propiciando una utilidad en su vida cotidiana.

A través de las experiencias en la enseñanza del tema *Muralismo Mexicano*, he observado que algunos alumnos han presentado interés por la obra mural, por ejemplo: durante las actividades en las cuales se hace un análisis a través de imágenes y láminas; uno de los murales que más logra captar el interés es el titulado *El hombre contralor del universo* de Diego Rivera, que a pesar de tener en su composición una multitud de personajes protagonistas de la historia y de la ciencia, les atrae, y buscan identificarlos debido en gran parte al

estilo figurativo-realista, por la composición, de grandes elipses y el aspecto cromático.

Otro mural que les ha interesado es *“Por una seguridad completa, para todos los mexicanos”*, composición realizada por Siqueiros en el Hospital de la Raza, en éste los alumnos principalmente varones, relacionaron a la figura que desciende, con un personaje del cine y la televisión que mediante telarañas desciende de edificios. Estas asociaciones las hacen a través de las imágenes y esquemas mentales que se forman interiormente y que tienen presentes en ciertos períodos; recordemos que muchas de las series y películas van destinadas a esta población: los adolescentes, influyendo en su forma de pensar, en sus actos y en su potencial como consumidores.

También ha surgido interés por la pintura mural titulada *Monumento a Cuauhtémoc: la apoteosis de Cuauhtémoc* entre los alumnos varones, debido a la composición, así como las formas y el movimiento que adopta el caballo.

Los murales que no comprendieron fácilmente son los de Rufino Tamayo, que al no tener en la composición figuras realistas no en un nivel semántico, es decir, que reconocieran de inmediato y por su estilo figurativo-

abstracto, no les fue interesante, ya que no podían encontrar analogías.

Los estudiantes de Secundaria en su formación tienen presentes las escenas del mercado de Tenochtitlán, y de aspectos de la vida de las culturas Prehispánicas, que representó Diego Rivera en sus frescos; las imágenes de los personajes que intervinieron en la Independencia de México que plasmó David Alfaro Siqueiros en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, a través de ilustraciones con las pinturas, y murales, en libros o enciclopedias.

CAPITULO TERCERO

2. El proceso de realización del Material Didáctico Visual

3.1 El proyecto

Como mencioné con anterioridad, es necesario contar con diferentes recursos que apoyen nuestros objetivos de aprendizaje. Estos son los materiales didácticos, que pueden ser desde el pizarrón, los rotafolios, los libros de texto, los cuadernos, etc. Todo aquello que servirá para ilustrar, demostrar, ejemplificar y apoyar los métodos utilizados y técnicas de aprendizaje.

Para llevar a cabo la realización de este Material partí de los objetivos planteados en el programa de estudios, y determiné qué conocimientos teóricos del tema del Muralismo era necesario integrar y de qué forma se lograría un aprendizaje significativo.

abstracto, no les fue interesante, ya que no podían encontrar analogías.

Los estudiantes de Secundaria en su formación tienen presentes las escenas del mercado de Tenochtitlán, y de aspectos de la vida de las culturas Prehispánicas, que representó Diego Rivera en sus frescos; las imágenes de los personajes que intervinieron en la Independencia de México que plasmó David Alfaro Siqueiros en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, a través de ilustraciones con las pinturas, y murales, en libros o enciclopedias.

CAPITULO TERCERO

2. El proceso de realización del Material Didáctico Visual

3.1 El proyecto

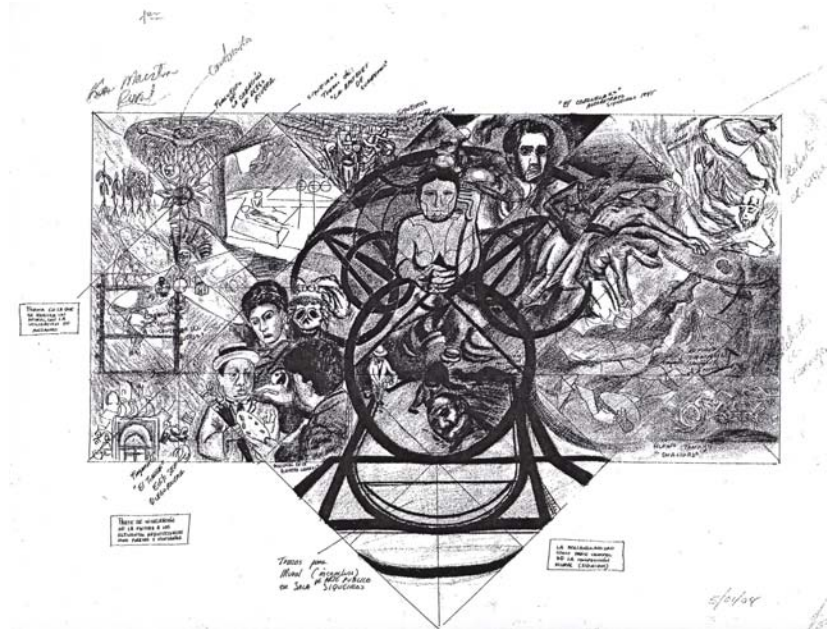
Como mencioné con anterioridad, es necesario contar con diferentes recursos que apoyen nuestros objetivos de aprendizaje. Estos son los materiales didácticos, que pueden ser desde el pizarrón, los rotafolios, los libros de texto, los cuadernos, etc. Todo aquello que servirá para ilustrar, demostrar, ejemplificar y apoyar los métodos utilizados y técnicas de aprendizaje.

Para llevar a cabo la realización de este Material partí de los objetivos planteados en el programa de estudios, y determiné qué conocimientos teóricos del tema del Muralismo era necesario integrar y de qué forma se lograría un aprendizaje significativo.

Lleve a cabo una planeación, que se dividió en las siguientes fases:

- a) Diagnóstico de las necesidades de recursos didácticos para el tema de *Muralismo Mexicano*
- b) Investigación de la Didáctica, general y específica de la plástica.
- c) Información sobre el material didáctico
- d) Búsqueda de información documental, relacionada con los pintores y sus obras.
- e) Recopilación de información Iconográfica (fotos e ilustraciones de las pinturas murales)
- f) Realización del Proyecto
- g) Los Bocetos Preliminares
- h) Elaboración del Proyecto Final en Maqueta
- i) La Preparación de los soportes
- j) La elaboración de la estructura de los soportes

- k) Los trazos de la composición
- l) El dibujo
- m) La aplicación del color

Primer proyecto para la elaboración del material didáctico visual.

Para elaborar este material didáctico visual, fue necesario

analizar los aspectos fundamentales de la didáctica, tanto la general como la específica de la expresión plástica, así como de sus metodologías y técnicas de enseñanza.

Es necesario mencionar los aspectos requeridos para establecer un análisis formal en este primer proyecto.

Juan Acha define al análisis formal como:

*“el establecimiento de las funciones que ejerce cada elemento en los aspectos de la obra: los temáticos, los estéticos y los plásticos”*⁷⁴

Considero importante el análisis de Juan Acha al respecto de las obras pictóricas, debido a que en este material, su contenido es fundamentalmente basado en obras pictóricas, de esta forma analizaré este proyecto dentro del nivel semántico es decir lo parecido a la realidad, del sintáctico es decir del aspecto compositivo,

⁷⁴ Juan Acha, op.cit., pág. 117.

y del pragmático de los efectos que causa en el observador⁷⁵

En cuanto a la semántica podemos mencionar las funciones que el alumno puede encontrar como por ejemplo: el punto en los ojos, las narices y bocas de las figuras, las líneas rectas verticales y horizontales del andamio, las curvas y volúmenes de los personajes representados que podemos identificar visualmente como la calavera o los revolucionarios, Así mismo las formas de las personas y su situación y ubicación contribuyen al nivel sintáctico es decir, al de la composición. En el cuál, las líneas circulares en el centro crean una dinámica visual simétrica dividida en tres secciones. en torno a todos los elementos de la misma composición.

Elegí los trazos compositivos de Siqueiros, para fundamentar los estudios que en relación con la integración plástica y la poliangularidad, aplicó este pintor a sus pinturas murales. Se trató de incluir parte del piso, con segmentos en la parte central como ejemplo como fase inicial de los murales, donde destaca la figura femenina.

⁷⁵ Ídem, pág. 117.

Dentro de la composición se integraron en las secciones espaciales laterales fragmentos en proceso de las pinturas de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo; sin seguir una narrativa visual y solamente con el objetivo de que en el alumno se efectuó un aprendizaje por descubrimiento.

En cuanto al nivel pragmático, podemos mencionar a la figura de Diego pintando su autorretrato, la cabeza que pinta Siqueiros en su mural *Cuahutémoc contra el mito* debido al impacto que causan las facciones del rostro y la posición.

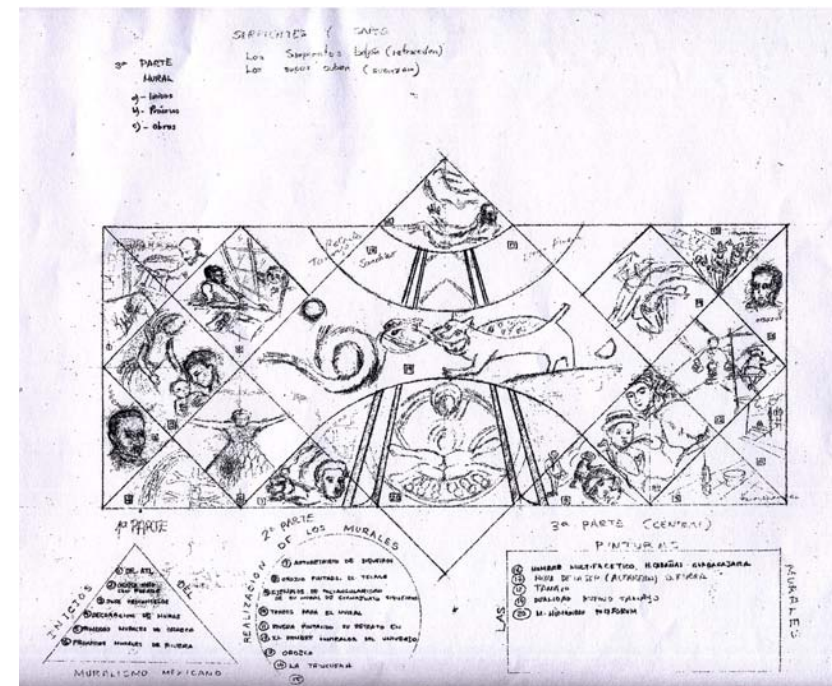
En cuanto a la interpretación temática, es evidente que se presta mayor atención a la composición utilizada en el Muralismo, de esta forma es, que en el proyecto existe mayor valor pictórico y estético a la composición de Siqueiros en relación con los otros pintores.

Es necesario entonces, buscar integrar a todos los pintores en la composición, donde todos tuvieran la misma jerarquía.

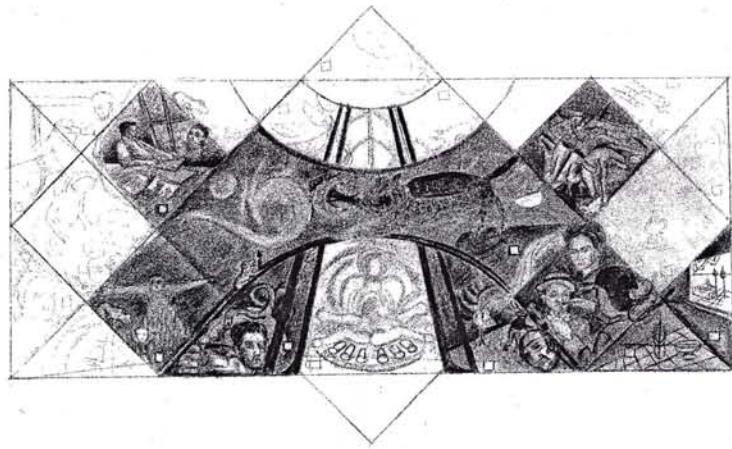
Además, consideré que al estar estructuradas sus obras en módulos romboides sin una armonía compositiva, este proyecto cumple solamente un porcentaje de

nuestro planteamiento didáctico, cuya finalidad es el aprendizaje del Muralismo Mexicano.

En este segundo proyecto, se hace énfasis a la función semántica, existiendo un conjunto de planos y volúmenes virtuales con las formas y figuras.

Boceto del segundo proyecto del material didáctico visual

Proceso cromático

En cuanto al nivel semántico, la estructura compositiva está dividida en cuatro secciones, dos en semicircunferencias y líneas perpendiculares, que crean profundidad en perspectiva en las formas de *las manos* en la composición del mural del Poliforum Cultural Siqueiros en el cuál el centro de la composición simétrica nos remite a los demás elementos visuales, cuya jerarquía sólo enfatizan la interpretación estética de

las figuras de la serpiente y el tigre, del mural *Dualidad* de Rufino Tamayo,

Consideré los temas previos dentro del Arte Mexicano, en el programa de estudios y, por consiguiente del Muralismo Mexicano como antecedentes históricos, que justifican este movimiento y que se dividen en las siguientes secciones:

Aspectos que integra el Material Didáctico

1. ***Inicios del Muralismo*** en México con fragmentos de los primeros murales
2. ***Los pintores muralistas*** José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Rufino Tamayo: con aspectos biográficos de cada pintor, la expresión de cada pintor.
3. ***Las obras más importantes del Muralismo en México.*** Los murales que aportaron nuevas técnicas plásticas.
4. ***La Composición en el mural,*** la forma en que se realizó, para la realización de las secciones y los elementos compositivos de este material didáctico.

5. **El proceso de realización de un mural.** En esta última parte se integran todos los elementos referentes al Muralismo.

Realicé bocetos en base a la información documental e iconográfica que se iba estructurando en el diseño. La composición incluye las figuras con los fragmentos de los murales.

Una vez terminado el boceto final, procedí a realizarlo en cartulina a lápiz, la cuál mediante fotocopias la dividí para analizar y determinar su forma modular.

Concluída esta fase, realicé la maqueta con colores acrílicos de la marca Politec, con sus respectivas camisas, en papel albanene delgado que incluyen el trazo de la retícula inicial y los trazos básicos de la composición y el dibujo.

3.2 La Estructura Compositiva

Para llevar a cabo la composición, partí de los fundamentos teóricos que plantea Siqueiros en su libro *Como se pinta un mural*, en donde mediante una experiencia pedagógica sobre la enseñanza de la realización de un mural en San Miguel de Allende

Guanajuato en 1949,⁷⁶ hace un análisis de la composición dentro del mural, y en donde se lleva un registro del proceso de elaboración.

Siqueiros plantea la integralidad entre la pintura, la arquitectura y el vitral.

Dice que la composición debe de ser como una Máquina, en donde el observador como parte de ella, debe ponerla a funcionar de forma armónica, y observar el mural desde distintos puntos.

Parte de lo que llama “*subestructura geométrica*”⁷⁷ y que se refiere a la composición arquitectónica del lugar. En nuestro caso partiríamos del espacio en donde se va a aplicar el Material didáctico, este lugar es: el aula del taller de Artes Plásticas de la Escuela Secundaria.

La composición está estructurada con el fragmento del mural de Siqueiros *Por una seguridad social para todos los mexicanos* que realizó en el Hospital de la Raza.

Mediante la fotografía referida anteriormente de Siqueiros debajo de la figura de Prometeo en *Iconografía de David Alfaro Siqueiros* en la cual podemos observar

⁷⁶ Op. cit., David Alfaro Siqueiros pág. 39.

⁷⁷ Ibidem, pág.55.

muy claramente los trazos de la composición, en una primera etapa, debido a que Siqueiros utilizaba también el color en el proceso compositivo y de esta manera, aprovechar para colocarlo en la parte central de la composición de este Material didáctico, como ejemplo de la composición en la realización de un mural.

Por una seguridad social para todos los mexicanos
David Alfaro Siqueiros

Esta composición, está pensada para que el foco de atención sea el centro, como punto de equilibrio junto con la figura de Siqueiros en simbiosis con su trabajo creador, como creando un cosmos a su alrededor.

Para la composición realicé una retícula, mediante el cruce de líneas verticales y horizontales y de ángulo a ángulo que van subdividiendo el espacio sucesivamente lo que se denomina “Relaciones armónicas”⁷⁸

Según plantea en el libro de texto de *Artes Plásticas* Elsa Cervantes, dice sobre la trama y los módulos:

*“Las tramas son las resultantes de la división libre del plano, y están formados por líneas verticales y horizontales”*⁷⁹

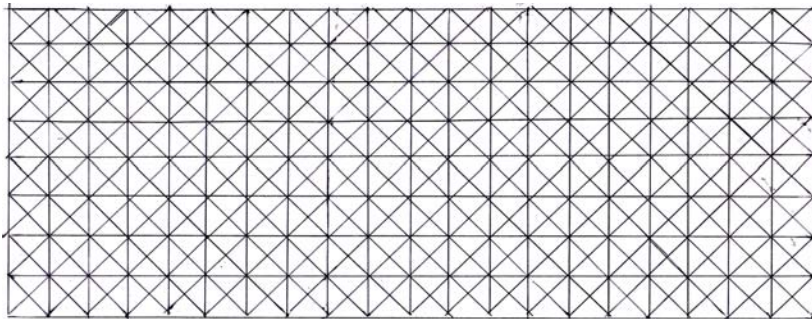
Al combinarse las tramas se crean redes. Las redes están formadas por un módulo y según se plantea en este texto, el *Módulo* es un elemento que se repite uniformemente hasta formar una red que clasifican en regulares, semiregulares e irregulares.

⁷⁸ Ibidem. pp. 97- 98

⁷⁹ Elsa Cervantes Pagán, *Artes Plásticas*, Alegre Juventud, México, 1993 pág.33

Para que pertenezca a una red regular es necesario que se cumplan cuatro condiciones que son:

- 1) *Todos los polígonos deben ser regulares*
- 2) *Todos sus lados deben medir lo mismo*
- 3) *Todos los vértices son iguales*
- 4) *Todos los polígonos deben ser iguales*⁸⁰

Red cuadrangular

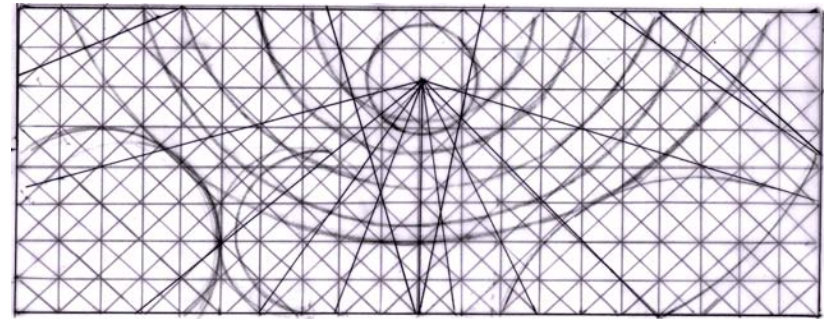
Las redes regulares pueden estar formadas por cuadrados, triángulos y Hexágonos.

Fué necesario también considerar en la composición, que este material se estructuró en cinco partes, cada una de ocho módulos de 50 x 48 cm. una medida apropiada

⁸⁰ Idem, pág.33.

para que los alumnos los puedan manipular, y colocar sobre un soporte fácilmente.

El Material contiene un total de cuarenta módulos intercambiables según la dinámica de la clase.

Trazos básicos de la composición

Formato regular, este formato es a base de figuras geométricas uniformes en este caso cuadrados, que permiten una mejor disposición en el espacio, además de ocupar menos espacio.

Teniendo en cuenta la estructuración modular, realicé el trazo de semicírculos concéntricos, los cuales se ubicaron según la composición, las figuras y elementos temáticos y de contenido de este material didáctico visual.

La composición basada así en semicírculos, crearía peso en la parte central, que es el área de mayor poder y el movimiento que generan estas líneas dinámicas propician dinamismo, considerando en la misma composición: el espacio, las figuras, las formas y el aspecto cromático

EL color es determinante en la composición, crea pesos y entra visualmente creando focos de interés, por lo que posteriormente a realizar los trazos compositivos en blanco y negro, la aplicación del color, la relación entre éstos *definirá la estructura final de la composición.*

Siqueiros en su libro *Cómo se pinta un mural*, menciona sobre la composición y el color lo siguiente:

“los colores no tienen valor ni beligerancia por sí mismos, como hechos autónomos. Su vida misma es

*consecuencia de sus relaciones cromáticas, es decir, de los otros colores que lo circundan en mayor o menor proximidad”*⁸¹

El color es por lo tanto, fundamental e influye en la composición. Siqueiros menciona al respecto en este mismo texto que con la utilización del método llamado *Policromía fundamental o inicial de la arquitectura*, se analiza la arquitectura mediante el color *“...sirve para acentuar o subrayar la anatomía misma de la arquitectura...”*⁸²

con la subdivisión del espacio arquitectónico con colores planos.

En la composición, integré algunos postulados de Siqueiros, tomando en consideración las características y estilo de cada pintor muralista, de manera que cada una de las secciones temáticas sean un elemento autónomo dentro de toda una unidad compositiva, como por ejemplo la parte de José Clemente Orozco, Diego Rivera o Rufino Tamayo.

⁸¹ David Alfaro, Siqueiros, op.cit., pág. 124.

⁸² Ibidem. pág. 125.

3.2.1 Función comunicativa

Este material didáctico, tiene una función específica dentro de la enseñanza que mediante la aplicación de técnicas didácticas, cumplió con el objetivo de aprendizaje en el alumno. Al realizarlo no cabe duda existe una interpretación personal sobre el Muralismo; fundamentada en la didáctica.

Un aspecto esencial que se da en este material es su función comunicativa, que analizaré partiendo de los planteamientos de Juan Acha⁸³ en lo relativo a la comunicación de la obra de arte.

En los elementos básicos de esta función, existe un Emisor, un mensaje, un receptor y el código.

En este caso cada elemento de las obras de los pintores, transmite un mensaje que el alumno como receptor que codifica, y a su vez el mismo material didáctico visual, unitario, provoca esta función comunicativa.

⁸³ Juan Acha, op. cit., pág. 56.

Juan Acha define a está en relación a una obra como:

“La función comunicativa de la obra consiste en incitarnos a apreciarla, lo que equivale a entablar un diálogo con ella”⁸⁴

Puedo mencionar por ejemplo la calavera, que en nuestra cultura tiene una connotación específica, y son las de José Guadalupe Posada las que más reflejan ese sentido; que se le da a la muerte en México, un sentido sarcástico y a veces hasta cómico. El alumno al observarlas tendrá un efecto expresivo, relaciona con las tradiciones populares del día de muertos, muy fomentadas en el nivel escolar con la instalación de ofrendas y en nuestro caso vinculadas con su autor (Posada) y la técnica del grabado. Además el alumno adolescente puede interpretarlas, y deducir lo que se quiere transmitir.

Así, existe en la “Calavera de Madero” una connotación en el personaje sobre la Revolución Mexicana.

La Academia de San Carlos, tiene como institución emblemática de la plástica en México, una presencia en

⁸⁴ Ibidem, pág. 52.

este material, reproduciendo la perspectiva de su fachada.

El tema del volcán en Erupción y el pintor frente a éste, nos refiere al significado de la imagen, el Dr. Atl en su plenitud como científico paisajista y precursor del Muralismo en México.

En esta primera sección, predomina el nivel pragmático con efectos expresivos y miméticos.

El efecto ornamental de las decoraciones de muros, domina la composición inferior.

José Clemente Orozco domina pictóricamente, sus trazos son expresivos y sus temas fuertes dentro del plano sintáctico, prevalece el *Hombre de fuego* en el fragmento del mural, la expresión exaltada mediante la pincelada gestual, el drama de la revolución. El mismo dramatismo existe en *La trinchera*, con los revolucionarios que caen en la lucha como emblema del gran costo social y humano.

Por otra parte, en Siqueiros predomina el plano sintáctico, la composición juega un papel fundamental en sus murales, y la expresión en el tema y la técnica.

En la pintura de Siqueiros, la comunicación que se establece con el receptor u observador se da en la poliangularidad, de esta forma Siqueiros es envuelto en su propia composición, y el poder generado por su centro es parte integral en este material.

En su autorretrato se exalta la fuerza expresiva del trazo y el color mediante la técnica.

Como se mencionó anteriormente, el plano semántico predomina en la obra de Diego Rivera, sus figuras y sus temas vinculados esencialmente con los hechos históricos de México, requieren de un análisis que en los fragmentos seleccionados nuestro receptor es inducido al contexto que Diego Rivera quiere transmitir, de esta forma puede reconocer el tianguis prehispánico, con la connotación que sobre la belleza de la figura humana confronta, en relación con el canon clásico y que da a su pintura el estilo que también predominó en sus murales.

En la obra de Tamayo, puedo mencionar el aspecto sensitivo, de los signos que le dan un sentido a las figuras; como a la serpiente y al tigre, que poseen así el significado que logra comunicar Tamayo con mucha facilidad en los niños y adolescentes, en sus pinturas

sobresale el nivel pictórico, y sus formas requieren de una apreciación estética, el tema lo establecen las figuras por sí mismas donde se pone de manifiesto la sensibilidad y el valor se da en el receptor con la interpretación.

En lo referente al plano sintáctico, dominan la composición, los elementos emblemáticos de la *Dualidad* que son el sol y la luna.

Considero que la afirmación del Profesor José Luis López se resume todo lo anterior:

“El arte plástico es eminentemente expresivo y nos comunica, no solamente a través de la anécdota representada, también la huella psicológica, sensible, creativa intelectual y temperamental que nos deja el propio artista. Desde las primeras manifestaciones prehistóricas el arte nos habla de lo más representativo y esencial del tiempo a que se refiere.

Se encuentra esta tendencia en sintonía con la tendencia actual a entender la Educación como comunicación”⁸⁵

De esta manera, existe una función comunicativa recíproca entre el docente, el conocimiento, el alumno a través del material didáctico visual.

⁸⁵ José Luis López Salas, op. cit., pág. 38.

3.3 La preparación de los soportes

Este Material didáctico, sólo está destinado para su utilización en una sesión de clase. Los alumnos que lo manipularán son adolescentes del tercer grado de secundaria y solo intervendrán para colocarlos en su soporte y cambiarlos de posición, no están expuestos a mucha manipulación que pueda dañar los módulos. Los soportes son ligeros y fáciles de armar.

La técnica del Acrílico es la más adecuada, es resistente, de rápido secado y económica.

Para determinar que técnica utilizar, fue necesario que realizara una prueba en tabla de Macosel, material similar al Fibracel, aplicando una capa de pintura acrílica a manera de imprimatura,

Sobre la tabla preparada pinté con la técnica de óleo, un fragmento de la sección correspondiente a José Clemente Orozco, llegando a la conclusión que esta técnica no es la idónea y el Macosel es demasiado pesado para este tipo de material didáctico, debido a las siguientes desventajas: es una pintura de secado lento

(por lo que se requeriría mayor tiempo para su realización), los costos se incrementarían y su manejo delicado.

Por lo tanto los materiales que utilicé fueron los siguientes:

- 4 hojas de triplay de ceiba de 122 x 244 cm.
- 6 metros de tela de manta mediana de 240cm de ancho.
- 250 gramos de Cola de conejo en polvo marca comercial Serra
- 5 litros de agua purificada
- 2.5 litros de imprimatura Serra
- 2 kilos de periódico
- 1 brocha ancha de 3 pulgadas
- 1 parrilla eléctrica
- 1 recipiente de Peltre
- 1 recipiente de plástico
- 1 base de madera
- Tijeras
- Lápiz
- 1 una cazuela de barro

La medidas de cada módulo son de 48 x 50 cm. de madera de ceiba de 6 mm de grueso.

De cada hoja de triplay de ceiba se obtuvieron 10 piezas o módulos.

La tela de manta se cortó en base a la medida de los módulos (55 x 55 cm.) dejando 5 cm. de tolerancia para doblarla en cada uno de ellos.

Por otra parte mediante la preparación de Agua-cola (Cola de conejo disuelta en agua pura) se elaboraron cada uno de los lienzos, adhiriendo la tela con tres capas dejándolas secar dos días.

Para la preparación de los soportes requerí 2.5 litros de imprimatura y apliqué dos capas, una capa vertical, así como una horizontal con brocha de tres pulgadas.

3.4 Los trazos iniciales

Empezar a realizar los primeros pasos necesité tener en primera instancia, los propósitos que tenía sobre el Material Didáctico, en cuanto a lo que quería de su

contenido. Por ese motivo, tome en cuenta lo que establece el programa de la materia.

El proyecto definitivo requirió de una etapa previa en la cual realicé los primeros bocetos. La maqueta definitiva la pinté sobre cinco cuartos de cartón ilustración blanco con colores acrílicos marca comercial Politec.

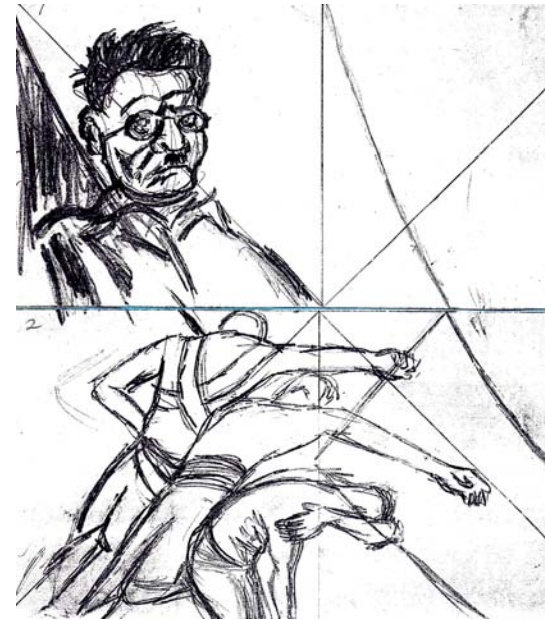
Una vez seleccionadas las imágenes, se fueron conformando las ideas preliminares sobre hojas de papel bond en las cuales integré los dibujos en una composición con las imágenes de las pinturas murales, que generalmente fueron localizadas en los libros de texto de Expresión y apreciación artística.

Me fue necesario realizar diferentes tipos de composición, y determinar la que cubriera con los aspectos formales plásticos y que se basará en todo momento en los contenidos programáticos.

La realización del aspecto compositivo fue analizado en el libro *“Como se pinta un mural”* de David Alfaro Siqueiros, para de esta forma tomar en consideración los elementos que permitieron estructurar el nivel sintáctico.

Una vez determinado el aspecto compositivo, integré todos los elementos basados en las imágenes recopiladas.

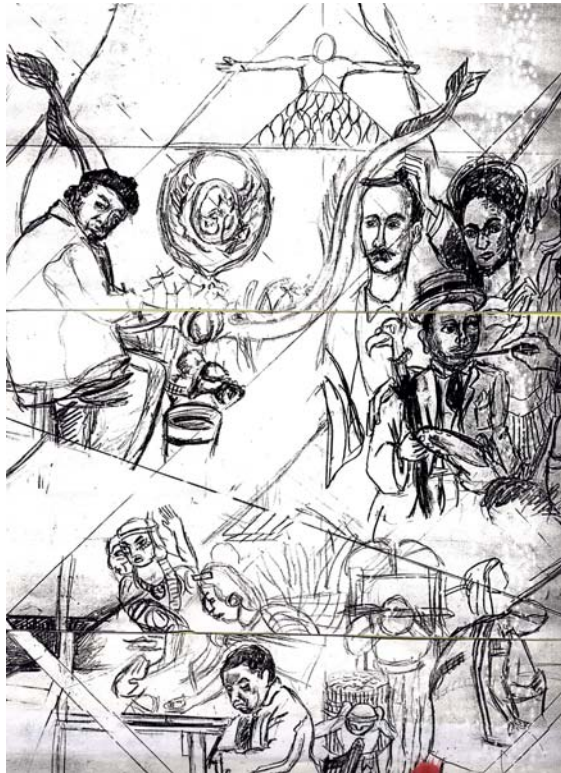
Realizados los trazos en papel albanene y el proyecto en cartulina, y finalmente tracé sobre el cartón ilustración la maqueta, dividiendo el dibujo del proyecto en las cuarenta secciones que lo integran.

Detalle del dibujo de la sección de Orozco

Una vez concluida esta fase, procedí al trazado en cada uno de los módulos, de manera que marqué de ángulo a ángulo, para así determinar el centro y posteriormente trazar líneas verticales y diagonales de manera que

diera como resultado una retícula cuadrangular, para la estructura compositiva.

Dibujo sobre Diego Rivera

Detalle del dibujo sobre Siqueiros

Cada una de las secciones y fragmentos de las pinturas murales, fue jerarquizada según la importancia formal de la obra y del aspecto narrativo en cada parte correspondiente al pintor y en el conjunto del material.

Con estos primeros trazos utilizando cordeles con gis, reglas y escuadras se continuó marcando los espacios y determinar el tipo de composición. De esta forma y con el auxilio de herramientas como las que utilizaron los muralistas, hilo cáñamo, fui trazando los semicircunferencias concéntricas y las líneas diagonales que se generaban en un centro fuera del espacio modular.

Una vez realizados los trazos tanto de la retícula cuadrangular como de la composición axial, simétrica integrada con semicircunferencias concéntricas, concluí todo el dibujo tratando de que éste fuera en todo los módulos, un trabajo integral y unitario.

3.5 El Material Didáctico Visual

En esta etapa, se consideraron las posibilidades reales de materializar el proyecto en un material Didáctico Visual, con aplicación práctica en el aula del taller de artes plásticas de la secundaria.

Entonces fue necesario que analizara los espacios adecuados en los cuales se desarrollaría la actividad, el desplazamiento de los alumnos y la organización de los elementos del Material Didáctico.

El aula del taller de Artes Plásticas tiene 6 metros por lado, en las paredes laterales se ubican las ventanas y en el muro frontal una malla ciclónica que divide el aula y el pizarrón. El mobiliario consta de un estante, ocho mesas de 180 x 70 cm. y veinte bancos.

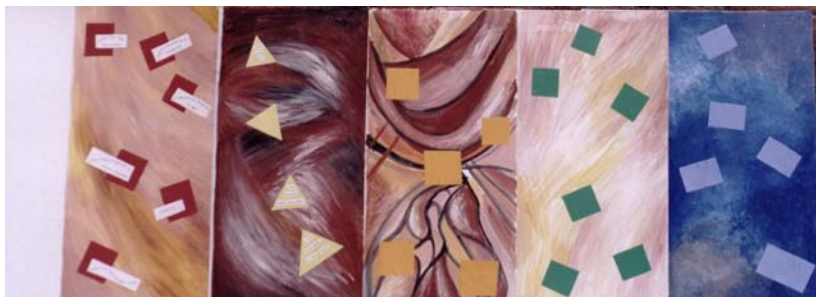
El espacio elegido es el muro frontal, donde se ubica el pizarrón y un malla ciclónica. Tiene visibilidad desde cualquier ángulo, apta para las actividades de aprendizaje.

En cuanto a los contenidos, seleccioné solo aquellos planteados en el programa y los que los complementaran. Realicé varios bocetos con diversas

posibilidades, considero que la que se materializó fue la idónea.

Proyecto final en Maqueta

Parte posterior de la Maqueta

De esta manera, decidí utilizar los materiales económicos y fáciles de manejar o transportar, con contenidos representativos de cada tema.

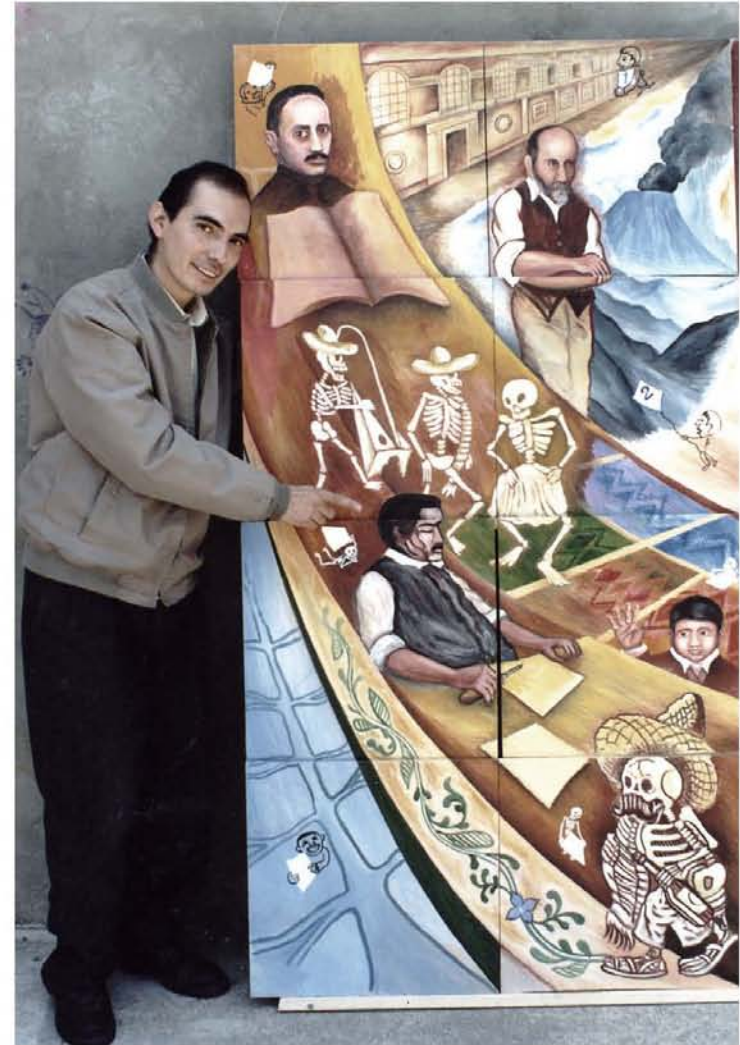
El proyecto quedó dividido en cinco secciones, en las que analizare el contenido de cada una, la función comunicativa que se establece entre este material didáctico en relación con los fragmentos de las obras murales y el participante activo en nuestro caso: el alumno.

Para introducir este aspecto, es necesario considerar el principio de la comunicación, entendiendo que existe un emisor, un mensaje, un receptor y un código.

3.5.1 Primera parte: Inicios del Muralismo Mexicano

La primera parte corresponde a “*Inicios del Muralismo Mexicano*”, donde integré como elementos de la composición general del material didáctico, imágenes de los personajes representativos que fueron considerados los iniciadores del “*Movimiento*” como José Vasconcelos; quien a través de facilidades y apoyos oficiales colaboró proporcionando los espacios a los pintores muralistas, junto con su retrato, pinté un libro abierto para representar su labor educativa como autor de libros de gran valor literario como “*La raza cósmica*”.

Junto a Vasconcelos y en un espacio delimitado pinté la Academia de San Carlos. Es en la Academia de donde surgen las primeras ideas, que permitieron el desarrollo del Movimiento Muralista, de manera que la representé con la fachada del edificio en perspectiva, como imagen emblemática de la primera y más prominente institución de las artes plásticas en México y en América Latina.

Primera parte: Inicios del Muralismo Mexicano

En la parte superior derecha, coloqué la figura del pintor Gerardo Murillo (Dr. Atl) junto con una de sus obras “*El Paricutín y sus lomas de arena*”, como referencia a uno de sus temas recurrentes en su pintura que más lo identifican: *los volcanes*.

Gerardo Murillo, *Paricutín*, Museo de Arte Moderno, México, 1946.

Por otra parte el retrato de José Guadalupe Posada está basado en el grabado “*Homenaje a Posada*”, donde se encuentra trabajando en uno de sus grabados dentro del

taller de Venegas Arroyo. A través de la vidriera pinté el rostro de un niño con ropa escolar observando, este niño representa a José Clemente Orozco. Decidí colocarlo de esta manera porque en su Autobiografía⁸⁶, Orozco le da cierta importancia a este hecho, debido a la influencia que en el ámbito plástico tuvo en él, tanto de lo popular así como de la crítica social, lo que determinó temáticas en sus caricaturas y en su obra pictórica.

José Clemente Orozco describe que fue en su infancia, cuando al dirigirse a la escuela observaba a José Guadalupe Posada trabajar en sus grabados.

De esta forma se incluyeron, *La calavera de Madero* que ilustraba un corrido de la época y las calaveras bailando, basadas en el grabado titulado *Gran fandango y francachela de todas las calaveras*.

⁸⁶ José Clemente Orozco, op. cit., pág. 11.

Gran fandango y francachela de todas las calaveras
José Guadalupe Posada

"La calavera de Madero" ilustración de un Corrido. Año de 1910.

La calavera de Madero, José Guadalupe Posada

La variedad cromática, me permitió dar una unidad entre Posada con lo popular y su vínculo con las tradiciones, como el Día de Muertos.

Consideré necesario incluir una síntesis esquemática del mural de Roberto Montenegro, *El árbol de la ciencia y Flora y fauna decorativa*, que fueron pintadas en el Ex templo de San Pedro y San Pablo, como ejemplo de las temáticas en las primeras pinturas murales.

3.5.2 Segunda parte: José Clemente Orozco

La segunda parte, corresponde a la obra mural de José Clemente Orozco. La pintura de Orozco es “dramática” con fuerza expresiva, transmite cierta violencia, así que busqué las más representativas.

Al consultar los libros de texto sobre *Expresión y apreciación plástica* de secundaria, en la mayoría de ellos, observé que se incluye como ilustración del tema , el mural *La trinchera*.

Esta pintura mural al fresco fue realizada en la Escuela Nacional Preparatoria y fue uno de los primeros murales que realizó Orozco al inicio del “*Movimiento Muralista Mexicano*”, siendo el mejor ejemplo de la relación de la pintura con la Revolución.

Consideré dejar *La trinchera*, solo con los trazos del dibujo, como evidencia del proceso de realización de la misma, a un lado de la obra concluida. Además realicé sin color, los trazos fundamentales del autorretrato de Orozco, de manera que con estos espacios neutros o “vacíos “ se logre un equilibrio compositivo.

Segunda parte: José Clemente Orozco

En la parte inferior, y como parte del movimiento generado por los semicírculos concéntricos, pinté un detalle de la considerada la más importante obra de José Clemente Orozco: *Hombre de fuego*, fragmento de los frescos realizados en el Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

José Clemente Orozco, "*El hombre de fuego*", Hospicio Cabañas, Guadalajara, Jalisco, 1939.

El Hombre de fuego, con el movimiento de las figuras, el peso cromático, y los espacios con planos, me

permitieron crear un contraste, sin saturar de elementos y lograr una composición armónica.

Los colores sepías, grises, cafés y rojos representan la paleta de Orozco, colores térreos que se integran en una monocromía, pero que se tienen que adecuar al color de la composición, recordemos que tengo que integrar el estilo de Orozco, al valor cromático del material didáctico dirigido a estudiantes adolescentes.

Al no haber colocado más ejemplos, es porque considero son los más adecuados para que el alumno identifique el estilo y temática en la obra de José Clemente Orozco.

3.5.3 Tercera parte: David Alfaro Siqueiros

La tercera parte, corresponde a la obra mural David Alfaro Siqueiros. En esta parte, integro algunos fragmentos de su obra y de sus estudios sobre la composición y la poliangularidad, conocimientos resultados de sus investigaciones en relación al movimiento del observador, que aplico durante el proceso de realización de sus murales, para que el alumno pueda entender de la manera más práctica y fundamentalmente didáctica, el *¿cómo es, que realizó Siqueiros sus murales?*

Dada la importancia de la composición, represento la fase inicial del mural: *Por una seguridad completa y para todos los mexicanos* que realizó de 1952 a 1954 en el Hospital de la Raza ⁸⁷

⁸⁷Antonio Rodríguez, *David Alfaro Siqueiros Pintura Mural*, Banco Nacional de Comercio Exterior, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, México, 1992, pág. 86.

Sección tercera: David Alfaro Siqueiros

David Alfaro Siqueiros, Trabajando en el mural Patricios y Patricidas, 1945, Fotografía de Juan Guzmán, Col. CENIDIAP-INBA en "Iconografía de David Alfaro Siqueiros.

De esta manera, seleccioné la fotografía del libro *Iconografía de David Alfaro Siqueiros*,⁸⁸ en la cual está pintando en la parte inferior de la figura de *Prometeo*, con la pistola o brocha de aire, (herramienta moderna que sustituyó por el tradicional pincel) que es un aporte técnico junto con sus estudios de la *Poliangularidad*,⁸⁹ que considera los puntos de observación. Podemos observar en esta fotografía, cómo utiliza las líneas y los colores para realizar la composición, así mismo se observan las fases iniciales del proceso en la figura de *Prometeo*,⁹⁰ que desciende y se relaciona con Siqueiros en el centro de la composición, en una conjunción de él, con su obra

Como antecedente, menciono que, en actividades de aprendizaje sobre el tema del Muralismo a los alumnos

⁸⁸ Siqueiros, *Bajo la figura de Prometeo*, Mural en el vestíbulo del Auditorio del Hospital de Zona número 1 del Centro Medico La Raza, Foto Archivo CENIDIAP- INBA de *Iconografía de David Alfaro Siqueiros*, Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de Investigación e Información de Artes Plásticas, Fondo de Cultura Económica, 1997, México, pág. 89.

⁸⁹ David Alfaro Siqueiros, op.cit., pág. 115.

⁹⁰ Antonio Rodríguez, op. cit., pág. 91.

les pareció interesante la figura de *Prometeo*, por lo que realizaron un ejercicio de pintura mural con este detalle.

También utilicé la fotografía de Siqueiros,⁹¹ donde está pintando su mural *Patricios y patricidas*, en la ex aduana, que fue uno de sus últimos murales inconcluso, pero que resulta por demás interesante, ya que se pueden observar las diferentes etapas de la realización, desde los trazos compositivos, hasta las etapas ya concluidas.

Anexé también, el autorretrato de Siqueiros titulado *El coronelazo*, en el cual se crea un movimiento dinámico y de gran fuerza, con su brazo extendido y la mano empuñada, característico del estilo de Siqueiros, acentuado por el uso de nuevos materiales.

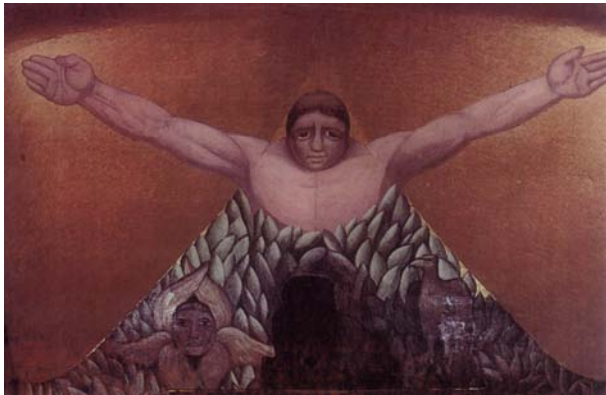

David Alfaro Siqueiros, "*Por una seguridad social para todos los mexicanos*", Hospital La Raza, México, D.F., 1952.

⁹¹ *Trabajando en el mural Patricios y patricidas* 1945, foto de Juan Guzmán, Col. CENIDIAP-INBA en *Iconografía de David Alfaro Siqueiros* pág.71.

3.5. 4 Cuarta parte: Diego Rivera

El cuarto segmento, difiere mucho de la parte de José Clemente Orozco y de la de David Alfaro Siqueiros. De su gran cantidad de murales de Rivera, seleccioné fragmentos de los primeros que realizó en la Preparatoria, como *El Hombre*, de su mural titulado: *La creación*, del que Diego Rivera escribió: en *Mi arte, mi vida*, “El tema del mural era la Creación, a la que simboliqué como algo eterno y como el centro de la historia humana”⁹³

Diego Rivera, “La creación” (Fragmento), Anfiteatro Simón Bolívar, Escuela Nacional Preparatoria, México, 1922.

⁹³ Diego Rivera, *Mi arte, mi vida*, Herrero, 1963, México, pág. 102.

Sección cuarta (Diego Rivera)

⁹⁶ *Pintando Tianguis de Tlatelolco*, Palacio Nacional 1945, Fotografía en *Iconografía Personal de Diego Rivera*, pág. 60.

Con esta obra mural se inicia la participación de Rivera en el *Muralismo Mexicano*.

Junto con su primer mural, realicé el fragmento en el que Rivera está pintando *Agua, Origen de la vida* sentado en una silla, rodeado de los elementos acuáticos, de la relación del agua con la vida.

Diego Rivera *El agua en la evolución de la especie, Cárcamo del Río Lerma, Bosque de Chapultepec.*

Diego Rivera Pintando *El agua en la evolución de la especie, Cárcamo del Río Lerma, Bosque de Chapultepec.*

La fotografía es blanco negro, y su referencia es *Pintando El agua en la evolución de la especie*. siendo necesario para la composición, la aplicación de colores complementarios para conseguir una unidad cromática con los tonos azules y el contraste generado con el resto de la composición.

La obra mural de Diego Rivera se caracteriza por el estilo, debido en gran parte a la utilización de la técnica al fresco.

Es interesante para los alumnos, saber que un mural puede abarcar todos los temas, no sólo los hechos históricos, sino también a la ciencia, y además de que lo pueden relacionar con los conocimientos de la biología.

En la parte superior derecha, realicé un detalle del mural *Sueño de un tarde dominical en la alameda central*, basado en un fragmento de la fotografía del Museo Mural Diego Rivera, en la cual Rivera está retocando su retrato. En él se observa Diego Rivera de niño, junto con su esposa Frida Kahlo y personajes de la historia, representados en este mural.

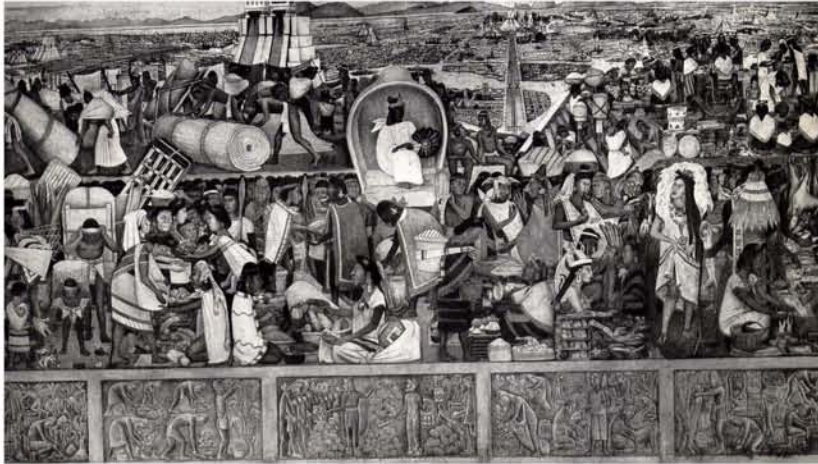

Diego Rivera "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central", Museo Mural Diego Rivera México, D.F.

Recordemos que los detalles de las obras murales, remitirán al alumno a observar e identificar los fragmentos y a los personajes, en la totalidad del mural dentro de las ilustraciones en el material didáctico complementario.

Gran importancia tienen los murales que realizó en Palacio Nacional y en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, por lo que de estos frescos seleccioné la fotografía *Pintando Tianguis de Tlatelolco*,⁹⁶ de los murales de Palacio Nacional, donde Diego está trabajando sobre una mesa en el fragmento sobre este mercado. En ella podemos apreciar, la paciencia que refleja al estar rodeado de tantas figuras y abarca aspectos de vida de las culturas precolombinas.

Rivera fue captado trabajando sobre andamios de madera, siendo ésta una respuesta a los cuestionamientos que frecuentemente nos hacen los alumnos de *¿cómo le hacían para pintarlos ? ¿sobre qué materiales ?*

Diego Rivera “*Tianguis de Tlatelolco*” Palacio Nacional México, D.F.

Rivera tiene muchos ejemplos de su obra mural, pero es necesario integrar también el mural ubicado en el Palacio de Bellas Artes titulado *El hombre contralor del universo*, debido a que a los alumnos, les parece interesante por su relación con la ciencia y los elementos de esa gran maquinaria que observamos en la composición, donde el hombre es la figura central.

3.5.5 Quinta parte: Rufino Tamayo

En el quinto segmento y último, incluí a Rufino Tamayo con dos de sus obras murales. Tamayo pintor de la segunda generación de muralistas, realizó importantes obras.

El estilo figurativo-abstracto no les llama la atención a los alumnos, debido a que no le entienden porque las figuras están interpretadas con ese estilo de Tamayo.

De la obra mural de Tamayo, seleccioné *Dualidad* ubicado en el Museo Nacional de Antropología por su temática relacionada con la mitología precolombina, que fue tema recurrente en sus murales.

Rufino Tamayo, "*Dualidad*", Museo Nacional de Antropología, México, D.F.

Quinta parte: Rufino Tamayo

Basado en la fotografía *Pintando el mural del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México* en *Tamayo 70*, Rufino Tamayo está trabajando su mural, se observan los botes de las pinturas la foto es blanco y negro y la retomé guiándome en el aspecto cromático del mural, apliqué color e integré las figuras del la serpiente y el jaguar, a la composición.

Lo complementé, con los trazos el mural *Nacimiento de nuestra nacionalidad* pintado en el Palacio de Bellas.

En él se trazaron las líneas y ejes de colores para que los alumnos identifiquen la secuencia de realización.

3.6 El Material didáctico complementario

El recurso didáctico visual, motivo del presente trabajo, tiene el objetivo de ser una guía en la aplicación y desarrollo de las actividades de clase.

Este material, se complementó con fichas o tarjetas que tienen la función de identificar cada parte del material didáctico visual, y de esta manera contribuir a que el alumno asimile el conocimiento.

Las fichas consisten en Láminas de 1/8 de cartulina ilustración, pintadas a color con pintura acrílica Politec, con el nombre de: José Vasconcelos, Gerardo Murillo (Dr. Atl), José Guadalupe Posada, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Rufino Tamayo respectivamente, y tarjetas tamaño carta con ilustraciones de las pinturas murales

Tarjetas de identificación

Este material complementario tiene la finalidad de ser una referencia con lo que el alumno, observa en el Material y la Tarjeta, y pueda identificar el tema, personaje, al artista y su obra.

De esta forma, una vez que se utilizó, se dejará la tarjeta con el nombre en la parte que corresponda reafirmar el aprendizaje.

3.7 Registro fotográfico

El registro fotográfico, como un testimonio de la realización del Material didáctico *Jugando y aprendiendo sobre el Muralismo Mexicano*, abarca las siguientes etapas:

- 1.-Realización del trazo del dibujo
- 2.-El avance de la maqueta
- 3.-La aplicación cromática
- 4.-Realización de la estructura

***Trazos del dibujo y aplicación de color
en la sección modular***

La maqueta en proceso de realización

Proceso de aplicación cromática en la sección de Diego Rivera, basado en la maqueta.

El detallado de las figuras en la fase de terminación

La aplicación de color por sección temática en la parte posterior.

La elaboración de la estructura de soporte

El proceso cromático

Proceso de demostración por color

Presentación temática por color.

Esta es una de las aplicaciones en que se presentó la sección temática de cada pintor. Colocándolo por la parte posterior según el color de la sección, para que los alumnos volteen cada módulo.

a) El Material Didáctico en su parte posterior

b) Al voltear la parte 1 de Inicios del Muralismo

c) Al voltear la parte 2 de José Clemente Orozco

d) Al voltear la parte 3 de David Alfaro Siqueiros

e) Al voltear la parte 4 de Rufino Tamayo

Proceso de demostración

Colocación de la sección de Orozco

Armado de la sección de Rufino Tamayo

Demostración final del Material Didáctico Visual

El Material Didáctico Visual sobre el Muralismo Mexicano

Autor: Ismael Cortés Zepeda Técnica: acrílico en tela sobre madera Medidas: 5.00 x 1.92 mts. Año: 2005

|

CAPITULO CUATRO

4. Práctica pedagógica

La aplicación práctica en clase, con este Material, Didáctico Visual, es la culminación de todo el proceso de investigación y elaboración que me permitió evaluar el aprendizaje de este tema.

4.1 Plan de clase

El plan de clase es muy necesario dentro de la planeación de las actividades de enseñanza-aprendizaje, ya que es una guía que me dirigió durante el aprendizaje, su organización, tiempos, materiales didácticos necesarios etc. El plan de clase es una guía, que permitió tener un orden en la ejecución del trabajo y la actividad, pero éste no necesariamente debe cumplirse exactamente, es flexible y puede tener modificaciones de acuerdo al desarrollo de la clase, aprovechando las circunstancias que van surgiendo.

Esto nos da la oportunidad de que, si las actividades contempladas en el plan de clase no se desarrollan como se tenía previsto, (debido entre otras circunstancias a las instalaciones, capacidades y habilidades de los alumnos, o al tiempo); éstas deben adecuarse para que se pueda cumplir con el objetivo propuesto.

En esta planeación, intervienen factores en el alumno como la actitud, la disposición y fundamentalmente la motivación.

Podemos estar de acuerdo con que *“El plan de clase no es más que una reflexión acerca del trabajo a ser realizado en clase”*⁹⁷

De esta manera, es necesario desarrollar un plan de clase sobre el tema del *Muralismo Mexicano* en el cual se integre el *Material Didáctico Jugando y aprendiendo con el Muralismo Mexicano*.

Considero que para la clase de *Muralismo Mexicano* es necesario utilizar el *“Modelo de Plan de Clase”* de la profesora María Helena Peixoto Kopschitz, que sugiere como una contribución al libro *“Hacia una didáctica general”*⁹⁸ y que contiene los elementos básicos de una clase.

El Plan de clase de la Profra. Peixoto Kopschitz tiene los siguientes aspectos:

⁹⁷Giuseppe Nérici, op. cit. Pág. 140.

⁹⁸Ibidem. pág.143.

1. *Asunto de clase:* El tema de la clase
2. *Objetivos:* Lo que se pretende que los alumnos realicen, o conozcan o sean.
3. *Motivación:* Lo que se hace para despertar y mantener el interés del alumno
4. *Material didáctico:* Lo que puedo utilizar, de lo que se dispone y se puede conseguir *aplicar*.
5. *Desarrollo de la clase:* En esta parte se contemplan todas las actividades, acciones, ejercicios
6. *Procedimientos didácticos:* Son las técnicas y dinámicas de clase.
7. *Resumen de la clase:* Esta parte corresponde a la enseñanza y a la fijación del aprendizaje, es la *síntesis final*.
8. *Tema de reflexión:* Se puede incluir un tema que haga atractiva la clase y pueda hasta ser divertido.
9. *Observaciones:* En esta parte se señalarán omisiones, pendientes que quedaron, ideas que hayan surgido o que permitan un mejor planteamiento de la clase.

Plan de clase

Especialidad. Artes Plásticas

Grado. Tercer año

1. Tema: Unidad 1 Historia del Arte Mexicano II (época moderna y contemporánea)

Muralismo Mexicano

2. Objetivos

2.1 Objetivo Particular (de la Unidad)

2.1.1 Conocer, analizar y valorar el Arte Mexicano de la época moderna y contemporánea, para desarrollar la sensibilidad al apreciar valores estéticos.

2.2 Objetivos inmediatos (de la clase)

2.2.1 Conocer a los pintores y participantes en los inicios del Muralismo Mexicano

2.2.2 Identificar a los pintores muralistas: José Clemente Orozco, David Alfaro, Siqueiros, Diego Rivera, y Rufino Tamayo.

2.2.3 Apreciar la Pintura Mural y sus elementos plásticos

2.2.4 Valorar el Muralismo Mexicano dentro del Arte en México

2.2.5 Comprender el proceso de realización de un mural

2.2.6 Practicar ejercicios sobre los pasos para realizar un Mural

3. Motivación

Se involucrará a todos los integrantes el grupo, mediante el trabajo colaborativo (en equipos) y con la participación en la aplicación del Material Didáctico

4. Material Didáctico

El Material Didáctico sobre el tema del *Muralismo Mexicano* consiste en un juego, constituido con módulos intercambiables dividido en cinco secciones temáticas correspondientes a: Inicios del Muralismo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Rufino Tamayo; que se colocarán sobre una estructura armable de madera para su observación y análisis, en

clase, en el cuál los alumnos comprenderán los aspectos más importantes de este tema,

El Material Didáctico complementario, consiste en un folleto o guía con tarjetas y fichas que contienen información del tema, las indicaciones de la actividad e ilustraciones de las obras. (Ver anexo)

Fichas de ubicación de los temas.

5.Desarrollo de la clase

Presentación de la materia

-Al inicio de la clase se llevará a cabo la presentación del tema, se indicará a los alumnos, que ésta tendrá una dinámica distinta, utilizando un material didáctico.

Conocimientos Previos

-Se formularán preguntas partiendo de los conocimientos que ellos tengan del tema, como ¿Han visto las pinturas de Diego Rivera? ¿Cuál museo de Arte visitaste últimamente? ¿Cuáles son las pinturas Murales que conoces?

A continuación se entregarán sus materiales didácticos complementarios, con la información del tema y las fichas

Actividades de los alumnos

- 1.-Integración de cinco equipos (con un tema cada uno)
Tiempo destinado 10 minutos
- 2.- coloca los módulos de la primera sección *Inicios del Muralismo Mexicano*, el
Tiempo destinado 10 minutos
- 3.-Exposición del tema.
Tiempo destinado 10 minutos
- 4.-Identificar las obras,
Tiempo destinado 5 minutos
- 5.-Observar los elementos gráficos, estilo, temática
Tiempo destinado 10 minutos
- 6.-Etapa final, preguntas, y breve resumen
Tiempo destinado: 15 minutos

6. Procedimientos didácticos

-Técnica de exposición

- Lectura compartida
- Técnica de rompecabezas (Jigsaw), de Aronson y colaboradores,⁹⁹
- Investigación de grupo (Group investigation), de Sharan, Sharan y colaboradores.¹⁰⁰

En estas técnicas, se favorece el trabajo en equipo colaborativo, uno de los principios planteados en el enfoque Constructivista.

7. Resumen de la clase

La clase se desarrolló según las actividades del Plan de clase, existiendo motivación al enfrentarse a un material diferente. Los conocimientos adquiridos fueron verificados al final, mediante cuestionamientos sobre los pintores y las obras.

⁹⁹Frida Díaz, op. cit. pág. 65.

¹⁰⁰Idem.

8.-Temas de reflexión

Se pudo corroborar que los alumnos adolescentes tienen que estar en todo momento realizando una actividad, y que ésta no debe de ser demasiado fácil o muy compleja.

9. Observaciones

Se presentaron algunas dificultades con la estructura de soporte, mismas que ya se corrigieron.

La participación de los alumnos, permitió encontrar una solución rápida al reto de armar el material. Los tiempos establecidos para las actividades solo son parámetros, por lo que depende del desarrollo de éstas, ajustar los tiempos que se consideran necesarios para concluirlos.

4.2 Desarrollo de las actividades de clase

Las actividades se establecieron para el día 17 de junio de 2005 para una sesión de dos horas-clase, de 50 minutos de la 14:00 a las 14:50 y de las 14:50 a las 15:40 horas, con el grupo de tercer grado del taller de Artes Plásticas, de la Secundaria, continuación se describen las actividades de aprendizaje realizadas con el Material Didáctico Visual sobre el Muralismo Mexicano.

Los alumnos colaboraron con la colocación de la estructura, posteriormente se llevó a cabo la presentación del tema y una breve introducción.

Para iniciar fue necesario involucrar al alumno con el tema, motivarlo y plantear preguntas que respondieron según sus conocimientos y visitas a museos.

1.-Se formaron, (con todos los integrantes del grupo) cinco equipos numerados, a cada uno le correspondió

analizar un tema de los que contiene el material didáctico *Jugando y aprendiendo con el Muralismo Mexicano*.

2.-Los alumnos, integrantes del equipo 1, colocaron los módulos de la primera sección *Inicios del Muralismo Mexicano*, el resto de los equipos, solo observó y participó indicando donde colocar correctamente los módulos siendo necesaria la intervención del docente como guía

3.-Los mismos alumnos designaron al expositor del tema de cada equipo, quienes leyeron directamente el texto y lo explicaron para todo el grupo con sus propias palabras e indicando en el material didáctico la obra o el personaje.

4.- Se identificaron las obras que están incluidas en el Material Didáctico.

5.- Los alumnos observaron todas las secciones en su conjunto, y se les pidió localizaran los elementos

gráficos, como el punto y la línea, la composición, el color y estilo así como la temática de la obra de cada uno de los pintores,

6.-En la etapa final se llevó a cabo una serie de preguntas, y se contestaron dudas e inquietudes, finalizando con un breve resumen oral.

En la presentación de este Material en la Muestra Pedagógica Final de Artes Plásticas, se realizó una técnica de aprendizaje más dinámica podemos decir lúdica en la cual participaron los alumnos del taller y de la Escuela, es necesario mencionar que asistieron entre ellos, alumnos considerados indisciplinados, que colaboraron adecuadamente en la actividad.

De esta forma, se desordenaron todos los módulos para que los alumnos ordenaran cada sección según el pintor, se pudo observar que todos los alumnos participaron al mismo tiempo y en un trabajo colaborativo, iban armando secciones aunque en diferente orden lo que significó un reto, debido a la actividad tuvo un grado de dificultad, ya

que sí lo iban logrando, al ir observando cada figura y color.

En este material, sólo se presenta un fragmento de una obra y su proceso, en este sentido, no fue mi objetivo presentar la obra terminada del artista. Ésta se podrá observar en el material didáctico complementario. Lo que pretendía con esto, era que el joven observara detenidamente los elementos y figuras y mediante su análisis lograra descubrir qué parte del mural se encuentra en el Material Didáctico.

Todo esto se pudo lograr, según los propósitos y la dinámica que quería tener en la clase.

Considero necesario recalcar, que se debe tener un antecedente de lo que se va a observar en el Material Didáctico, para que el alumno pueda relacionar lo que observó con lo que está viendo en ese momento para reforzar el conocimiento.

Los alumnos pasaron al frente del material que fue armando frente a ellos, explicaron y leyeron parte de la información que consideraron importante, acerca de las pinturas murales.

Para finalizar se pidió a los alumnos, la observación del Material armado en su totalidad, en el cuál se indicó analizarán la temática, la composición, los colores que se usaron en cada una de las partes, según el pintor, y la verificación del aprendizaje o evaluación de los conocimientos, fue también mediante preguntas que en forma oral se plantearon a los alumnos.

Este Material Didáctico Visual sobre el Muralismo Mexicano se utilizó también con los niños y jóvenes adolescentes que asistieron a las clase de Arte Urbano, de la profesora Patricia Quijano en la Casa Talavera, el día 28 de abril de 2005; donde los propósitos fundamentales, fueron que los alumnos ampliaran su capacidad de observación, al mismo tiempo que identificaran y conocieran las obras de los pintores muralistas; sin invadirlos de datos biográficos, ni fechas, que, por su edad, lo más seguro, es que se les olviden;

porque son datos que realmente no son de su interés, son abstractos que no tienen que ver mucho con ellos y con su medio social.

Lo que se observó, es que en un principio despertó curiosidad el ver las cinco partes de colores, y se mostró interés de participar, más cuando se fueron volteando los módulos.

Recordemos que en los niños y adolescentes el interés por algo es momentáneo, y es necesario realizar las actividades dinámicas y prácticas. Hacerlos que participen desde lo más sencillo como puede ser responder a preguntas, hasta actividades que tengan cierto grado de dificultad, de acuerdo a su edad y capacidad.

También se observó que son niños muy participativos que responden sin temor y lograron identificar las partes de los murales, que previamente observaron en las fichas del material complementario.

4.3 Registro fotográfico

4.3.1 Actividades con los alumnos del taller de Artes Plásticas de Secundaria

*El proceso de armado del material didáctico visual
Los alumnos observando los elementos del módulo
para determinar su ubicación*

La participación fue individual y de equipo (trabajo colaborativo)

Cada uno de los alumnos participó buscando dentro de todo el material los módulos y los llevaron a la parte correspondiente

Fue necesario retirar varios módulos para armar cada una de las secciones

Los alumnos observando el *Orden de los Módulos*

Cambiando de lugar los módulos

La dinámica en ejecución

Armado de la dinámica rompecabezas

La aplicación de este material, con una dinámica de módulos desordenados, en la cual los alumnos participaron en equipo, para poder colocar cada módulo en su respectivo sitio.

Retirando los módulos para colocarlos en su sitio

Fue un trabajo complejo, requirió de una observación de los elementos de cada uno de los módulos armando secciones para, posteriormente, mover las piezas a su sitio correspondiente según el pintor.

Se observó dedicación en los alumnos

Los alumnos tomaron los módulos y buscaban el lugar en la sección correspondiente.

Localizando los módulos incorrectos

Se requirió del trabajo colaborativo, mediante la participación de todos en el análisis, y determinar en que sitio colocar los últimos módulos correctamente.

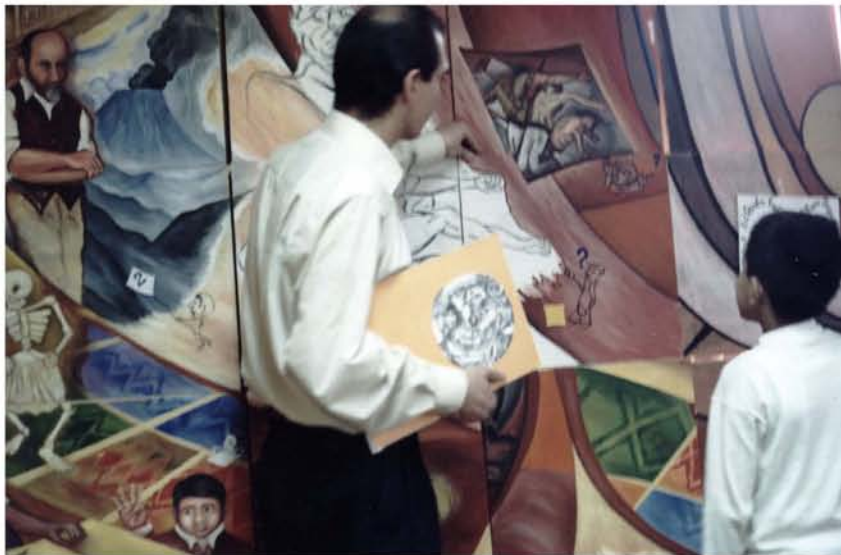

El Material Didáctico concluido

4.3.2 Actividades en la Casa Talavera de la Universidad de la Ciudad de México (UACM)

La dinámica en la clase de Arte Urbano de la Profesora Patricia Quijano en la Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fué la aplicación de este Material Didáctico mediante la dinámica de identificación de los pintores por color, de manera que se colocó por la parte posterior y se anexaron un serie de preguntas como *¿quién es José Clemente Orozco?* Además, se mostraron imágenes de los murales y los alumnos individualmente volteaban los módulos, y se podía escuchar que reconocían el fragmento de la pintura y al autor. Se utilizó la técnica de enseñanza expositiva y se motivó la participación en la actividad, y los alumnos individualmente volteaban los módulos, y se podía escuchar que reconocían los fragmentos de las pinturas y los autores.

Se utilizó la técnica de enseñanza expositiva y se motivó la participación en dicha actividad.

Los alumnos observaron los detalles de la pintura del Material Didáctico

Sesión de la aplicación del material

En cada una de las secciones, se fueron volteando los módulos, los alumnos observaron los elementos, personajes y fragmentos de las obras de cada sección.

4.4 Resultados finales

Realizando la evaluación, desde que diagnosticué una necesidad de mejorar el aprendizaje del tema del Muralismo Mexicano y requerir de un Material Didáctico que fuera una motivación real, que al llevarse a la práctica y ver sus posibilidades y resultados en el aprendizaje de los alumnos, por mínimos que fueran, cumplió con los objetivos propuestos.

Considero que el material visual durante el desarrollo de la actividad, algunos de los alumnos identificaron los murales con el hecho de observar un fragmento y se podía escuchar *¡ah ! ya se cuál es ese mural, es el que está en Bellas Artes ¿verdad?*, aunque en un principio no recordaban los títulos, pero al explicarlo existe una fijación de conocimiento que los alumnos ya poseían.

Recordemos que en un grupo, cada miembro es distinto, y cada uno de los alumnos tiene también intereses distintos, pero todos conocen y han visto por ejemplo las calaveras de José Guadalupe Posada.

En cada uno de los alumnos, quedó esta experiencia de aprendizaje en la que participaron unos más activamente, otros menos, pero que de alguna manera, con el hecho de observar la forma en que está realizado, con pincel y brocha, con las pinturas que ellos utilizan, sin recurrir a lo último de la tecnología, como lo es actualmente la computación, valoraron el material, consideraron que está bien elaborado además de ser interesante.

En la clase llevada a cabo en el aula del taller de Artes Plásticas de la Secundaria 296, los resultados fueron positivos y se cumplieron los objetivos planteados en el plan de clase. Basado así mismo, en el programa de estudios de la especialidad, como: ***Que el alumno conociera a los pintores muralistas, aspectos relevantes de sus biografías; Identificará las obras,***

sus estilos y el proceso de realización de una pintura mural; y la importancia de la Composición en la misma, como también las diferencias que existen entre un mural y una pintura de caballete.

Los alumnos de Artes Plásticas, llegaron al aula y surgió entre ellos cierto desconcierto, pero también curiosidad por la actividad que se iba a realizar, entusiasmándose y participando en la colocación de las estructuras, después de la presentación de clase, explicación, organización de los equipos, se distribuyó el material didáctico complementario. se inició también con preguntas para partir de los conocimientos previos del alumno. El grupo tenía ya un antecedente del Muralismo Mexicano y mediante la utilización del material didáctico con un técnica expositiva y con el trabajo colaborativo, se desarrolló la actividad planeada, siguiendo uno de los postulados de la corriente o metodología constructivista y así de esta manera, los alumnos participaron en la exposición por equipos de un tema, para juntos llevar a cabo el proceso enseñanza –aprendizaje.Utilizando la

técnica de enseñanza de exposición, que es una de las posibilidades de utilización del Material Didáctico, se partió de los conocimientos previos que los niños tienen, denominados así por la metodología constructivista; al plantearles preguntas que ellos, responden según lo que conozcan del tema.

Durante la experiencia práctica de la actividad, algunos de los niños y jóvenes pasaban a tomar las piezas modulares e indicaban dónde deberían ir colocadas correctamente, identificando al autor con la obra.

Puedo concluir, que en esta práctica en específico, sí funcionó la aplicación del material didáctico y que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados, aunque en estas primeras aplicaciones también detecté algunas problemáticas que se pueden mejorar.

Al término de la presentación, surgieron las dudas en los alumnos específicamente sobre el Material Didáctico y algunas de las preguntas fueron *¿Con qué esta hecho, con óleo? ¿Cuánto tiempo se tardó en hacerlo'?, ¿En cuánto lo vendería?*.

¿lo vendería como en dos mil pesos?

Todos los cuestionamientos de los alumnos, sobre el contenido de la clase en lo referente al tema del Muralismo, así como sobre el material, los fui contestando y en este segundo caso expliqué cuál es la finalidad del material en clase.

Al verificar el aprendizaje, preguntando al alumno después de un lapso de tiempo de haberse presentado en clase el material, *¿quién es este pintor? ¿quién realizó esta obra?* Nos damos cuenta que si tiene el conocimiento y lo va relacionando con lo que observó, tiene conocimiento de la obras de cada uno de los pintores Muralistas, y que sin duda alguna, este material contribuyó a la enseñanza de este tema.

CONCLUSIONES

En la actualidad, ante tantos cambios sociales, como la globalización y los adelantos científicos y tecnológicos, que repercuten en nuestra vida diaria, el arte actualmente vuelve a estar relegado al no generar una utilidad inmediata. Sin embargo estos adelantos permiten realizar actividades con mayor rapidez, mediante recursos que facilitan las tareas y su utilización dentro de la educación artística, es una nueva opción para revalorizar el arte.

Debido al impulso que se le ha dado a la técnica y a la preparación de personal requerido principalmente por las industrias, la educación artística no ha tenido un crecimiento de acuerdo a las necesidades sociales.

No obstante, en las escuelas de Educación Básica de acuerdo a cambios dentro de los programas a partir de 1993, se le da importancia como parte de una formación integral dentro de actividades que permiten desarrollar habilidades en los niños.

Todos los cuestionamientos de los alumnos, sobre el contenido de la clase en lo referente al tema del Muralismo, así como sobre el material, los fui contestando y en este segundo caso expliqué cuál es la finalidad del material en clase.

Al verificar el aprendizaje, preguntando al alumno después de un lapso de tiempo de haberse presentado en clase el material, *¿quién es este pintor? ¿quién realizó esta obra?* Nos damos cuenta que si tiene el conocimiento y lo va relacionando con lo que observó, tiene conocimiento de la obras de cada uno de los pintores Muralistas, y que sin duda alguna, este material contribuyó a la enseñanza de este tema.

CONCLUSIONES

En la actualidad, ante tantos cambios sociales, como la globalización y los adelantos científicos y tecnológicos, que repercuten en nuestra vida diaria, el arte actualmente vuelve a estar relegado al no generar una utilidad inmediata. Sin embargo estos adelantos permiten realizar actividades con mayor rapidez, mediante recursos que facilitan las tareas y su utilización dentro de la educación artística, es una nueva opción para revalorizar el arte.

Debido al impulso que se le ha dado a la técnica y a la preparación de personal requerido principalmente por las industrias, la educación artística no ha tenido un crecimiento de acuerdo a las necesidades sociales.

No obstante, en las escuelas de Educación Básica de acuerdo a cambios dentro de los programas a partir de 1993, se le da importancia como parte de una formación integral dentro de actividades que permiten desarrollar habilidades en los niños.

Poco a poco, pasa de ser una actividad complementaria a una materia curricular. A nivel de secundaria, las Actividades Artísticas se dan en la asignatura de Expresión y Apreciación Artística, que comprenden disciplinas como la Danza, el Teatro, la Música y las Artes Plásticas y en donde también se contempla brevemente la historia del Arte Mexicano.

Al Taller de Artes Plásticas, asiste un porcentaje de alumnos, que eligieron según sus aptitudes y preferencias de cada uno de los grupos de primer grado.

Son alumnos que de alguna manera tienen interés por la plástica. Debido a esto, es necesario seguir despertando el interés del alumno por esta materia en la parte teórica, y ante esta necesidad contar con recursos didácticos que apoyen el aprendizaje, en este caso, a partir de un tema del Arte Mexicano: “*El Muralismo*” y que fueran realmente una motivación para el alumno, y pudieran ser utilizados en el aula durante las clases, cumpliendo con los objetivos del programa. A partir de esta necesidad, me surge la idea de elaborar un material didáctico a partir de los materiales básicos de la pintura

como lo son: un soporte preparado con manta y madera y con la técnica pictórica accesible, económico y cotidiano como el Acrílico, frecuentemente utilizado por los estudiantes del Taller de Artes Plásticas, en donde el alumno arme a través de módulos: La idea de “Un Mural”.

Uno de los grandes problemas que detecté con los alumnos es que generalmente no asisten a Museos por iniciativa propia y cuando lo hacen, comúnmente solo anotan los datos de las fichas técnicas sin entender y observar las obras. Dentro de los objetivos principales de este material sobre el Muralismo Mexicano”, fue crear el interés en el alumno para que asista a conocer la obra en su ubicación original (museos, hospitales, edificios públicos etc.), ya que la tiene ubicada, la reconoce e identifica a su autor.

Otro de los objetivos que me propuse al dar el tema del Muralismo en las clases, es que no repitan un aprendizaje condicionado, en donde se memoriza sin

sentido, como copiar las biografías de los pintores, por el contrario que observaran y entendieran el proceso de realización de las obras murales; y comparen los diferentes estilos, la composición y los colores que utilizaron cada uno de los diferentes pintores.

Recordemos que la vista es uno de los sentidos por el cual percibimos y captamos lo que nos rodea. Nos permite conocer y aprender los conocimientos, en este caso: identificar, relacionar, ordenar etc., habilidades que considero se están desarrollando al aplicar dinámicas y actividades que favorezcan este proceso de enseñanza-aprendizaje, y que en el alumno modifican los esquemas y conceptos que él tenía del Muralismo.

El realizar este Material, sin utilizar recursos de las tecnologías actuales como la fotografía, el video o la computadora, se debió en primera instancia a que la mayor parte de los profesores, recurren a ellos como recursos didácticos novedosos, que sirven de mucho apoyo al desarrollo de la clase y al aprendizaje de los alumnos y que ¿porqué no? también pueden ser utilizados en las Artes Plásticas. Podemos decir que el

desarrollo tecnológico y sus nuevas técnicas de enseñanza, son de gran ayuda a los docentes, pero también los materiales simples y sencillos como un rotafolio o una lámina, un mapa o una maqueta de plastilina elaborada por un alumno, son recursos que todavía son vigentes y cumplen la mismas finalidades de aprendizaje como material didáctico en el desarrollo de una clase, y se pueden seguir transformando a través de la creatividad del maestro. Sea el recurso que sea, el objetivo es lograr un aprendizaje significativo en el alumno.

Este material, también pretende crear un trabajo integral, que se aplique a los conocimientos que se le proporcionan al alumno en los diferentes temas y unidades del Taller de Artes Plásticas; podemos citar por ejemplo; la Perspectiva, el Color, las Proporciones de la Figura Humana y el Retrato, las técnicas de la pintura, especificando el Acrílico, así como la Composición y el

Dibujo; temas que se desarrollan y complementan a lo largo de los tres grados.

Puedo afirmar de esta forma, que en la presentación de este material didáctico-visual, sí cumplí con los fines propuestos, y que un aprendizaje en el cual participaron observando, y siendo activos, permitió que el aprendizaje se lograra, como fue planteado en el constructivismo; significativo, un conocimiento concreto que tuvo vinculación con el alumno, y en cierta forma, con su interés al querer participar en una experiencia de aprendizaje diferente a las que normalmente se dan en el taller de artes plásticas.

El material mostró que puede utilizarse con diversas dinámicas, por lo que es muy versátil como por ejemplo: rompecabezas o memorama.

Los adolescentes de cada generación tienen otras formas de expresarse, de comunicarse y de aprender. Ahora saben que pueden disponer de muchas herramientas para acceder a conocimientos, pero depende en gran parte del docente, motivar al alumno

para que él mismo, busque el conocimiento y es aquí en donde la preparación de la clase, con actividades dinámicas y con la utilización de materiales didácticos elaborados por el maestro, tienen más valor para el alumno, ya que está realizado en base a las necesidades propias de los alumnos, de sus intereses y de la forma en que van a interactuar con él.

ANEXO Contenidos de la Unidad I del Programa de Tercer Grado de Artes Plásticas de la Escuela Secundaria.

Unidad I Historia del Arte Mexicano II Época Moderna y Contemporánea

Objetivo: Conocer, analizar y valorar el Arte Mexicano de la época moderna y contemporánea, para desarrollar la sensibilidad al apreciar valores estéticos.

Arte de la Época Neoclásica e Independencia

-Características de la pintura, escultura y arquitectura, la obra de los artistas extranjeros. (Manuel Tolsá, Francisco Eduardo Tres Guerras).

-La Academia de San Carlos

Reseñar brevemente el arte del siglo XIX, asimismo el conocimiento de la Historia de la Academia de San Carlos, sus pintores y grabadores más sobresalientes; Pelegrín Clavé, Eugenio Landesio, José María Velasco, Gerardo Murillo (Dr. Atl.), José Guadalupe Posada.

-Modernismo y Porfiriato (SIGLO XX)

El afrancesamiento de la escultura

El europeísmo en la Arquitectura (Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Independencia, etc.)

EL ARTE CONTEMPORÁNEO Y LA REVOLUCIÓN CULTURAL

-El Muralismo Mexicano (José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros)

-Citar diferencias entre la pintura mural y la de caballete

-Artistas de esta época:

Rufino Tamayo, Francisco Goitia, Frida Kahlo, Julio Castellanos, Juan O' Gormán, Raúl Anguiano, José Chávez Morado, Pablo O'Hiabadoggins, Leonora Carrington, Remedios Varo, José Luis Cuevas, Luis Nishizawa, etc.

-El grabado.- Leopoldo Méndez

-La escultura: Ignacio Asúnsolo, Luis Ortiz Monasterio, Guillermo Ruíz, Francisco Zúñiga, Juan Soriano.

-La Arquitectura . (Ciudad Universitaria, etc.)

-Ventajas de la investigación, experimentación y práctica para el desarrollo de las Artes Plásticas.

.MATERIALES DIDÁCTICOS

-Láminas, cartulinas, dibujos, filminas, video-casetera, etc.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD

-Formación de equipos de alumnos para conocer, analizar y valorar cada una de estas etapas anteriores. Investigar estos temas en los museos Nacional de Arte, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Palacio de Bellas Artes, Polyforum Siqueiros, etc., y en bibliotecas.

-Realizar álbumes relativos a estos temas y pinturas sobre algunas obras.

Educación Tecnológica, Programa Ajustado Tercer Año Ciclo Escolar 1994-1995 Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal Dirección General de Educación Secundaria, S.E.P. México, pp. 3-4.

BIBLIOGRAFÍA

- ACHA, Juan, *Artes Plásticas Expresión y Apreciación Artísticas*, Trillas 2ª. Edición, México, 1994.
- ALFARO Siqueiros, David, *Como se pinta un mural*, Ediciones Mexicanas, México, 1951.
- ALFARO Siqueiros, David, *Me llamaban el Coronelazo*, Grijalbo, 3ª. Edición, México, 1977.
- AGUILAR Ferrer, Aurea, *Introducción a las Artes Plásticas, Primer Curso, Expresión y Apreciación Artísticas*, Ediciones Pedagógicas, México, 1993.
- BURR Muro, Claudia *Yo miro, miro todo el tiempo*, Basado en pinturas y textos de Rufino Tamayo Ediciones Tecolote, México, Segunda edición, 2002.
- BROOK, Carolina, *Muralismo Mexicano, El Impresionismo y los inicios de la pintura moderna*, Planeta-D Agostini, España, 2000.
- CARRILLO, Azpetía, Rafael *Posada y el grabado Mexicano*, Panorama, México, 1981.
- CERVANTES Pagan, Elsa *Introducción a las Artes Plásticas Sistema Alegre Juventud*, Ediciones Alegre Juventud, México, 1993.
- CIMET, Shoijet Esther, *El Movimiento Muralista mexicano*, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Primera edición, México, 1992.
- DÍAZ Barriga, Frida, *Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, Una Interpretación Constructivista*, Mc Graw-Hill Interamericana Editores, México, 1998.
- ESCALANTE Gonzalo, Pablo, *Nueva Historia mínima de México*, Biblioteca para la actualización del maestro, Primera edición SEP/El Colegio de México, 2004, Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, México, D.F., 2004.
- FERNÁNDEZ, Justino, *Arte Mexicano de sus orígenes a nuestros días*, Editorial Purrúa, 1ª ed., México, 1958.
- FERNÁNDEZ, Justino, *El arte del siglo XIX en México*, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, México, 1972.
- Instituto Nacional de Bellas Artes, *Iconografía de David Alfaro Siqueiros*, Centro Nacional de Investigación e Información de Artes Plásticas, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.

BIBLIOGRAFÍA

- ACHA, Juan, *Artes Plásticas Expresión y Apreciación Artísticas*, Trillas 2ª. Edición, México, 1994.
- ALFARO Siqueiros, David, *Como se pinta un mural*, Ediciones Mexicanas, México, 1951.
- ALFARO Siqueiros, David, *Me llamaban el Coronelazo*, Grijalbo, 3ª. Edición, México, 1977.
- AGUILAR Ferrer, Aurea, *Introducción a las Artes Plásticas, Primer Curso, Expresión y Apreciación Artísticas*, Ediciones Pedagógicas, México, 1993.
- BURR Muro, Claudia *Yo miro, miro todo el tiempo*, Basado en pinturas y textos de Rufino Tamayo Ediciones Tecolote, México, Segunda edición, 2002.
- BROOK, Carolina, *Muralismo Mexicano, El Impresionismo y los inicios de la pintura moderna*, Planeta-D Agostini, España, 2000.
- CARRILLO, Azpetía, Rafael *Posada y el grabado Mexicano*, Panorama, México, 1981.
- CERVANTES Pagan, Elsa *Introducción a las Artes Plásticas Sistema Alegre Juventud*, Ediciones Alegre Juventud, México, 1993.
- CIMET, Shoijet Esther, *El Movimiento Muralista mexicano*, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Primera edición, México, 1992.
- DÍAZ Barriga, Frida, *Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, Una Interpretación Constructivista*, Mc Graw-Hill Interamericana Editores, México, 1998.
- ESCALANTE Gonzalo, Pablo, *Nueva Historia mínima de México*, Biblioteca para la actualización del maestro, Primera edición SEP/El Colegio de México, 2004, Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, México, D.F., 2004.
- FERNÁNDEZ, Justino, *Arte Mexicano de sus orígenes a nuestros días*, Editorial Purrúa, 1ª ed., México, 1958.
- FERNÁNDEZ, Justino, *El arte del siglo XIX en México*, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, México, 1972.
- Instituto Nacional de Bellas Artes, *Iconografía de David Alfaro Siqueiros*, Centro Nacional de Investigación e Información de Artes Plásticas, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.

LOPÉZ Salas, José Luis, *Didáctica específica de la expresión plástica*, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, España (sin fecha).

MECE, Judith I, *Desarrollo del niño y del adolescente*, Mc Graw-Hill -Interamericana, Editores, México, 2000.

NÉRICI, Giuseppe, *Hacia una didáctica general*, Kapelusz Argentina, 1973.

NERVI, Juan Ricardo, *Didáctica normativa y práctica docente*, Editorial Kapelusz Mexicana, S.A. de C.V. México, D.F., 1980.

OROZCO, José Clemente, *Autobiografía*, Era, México, 1970.

PAPALIA, Wendkos Olds, Duskin Feldman, *Psicología del desarrollo*, traducción de la octava edición en inglés, *A CHILDS WORLD, Infancy Through Adolence MCMXCIX* por Cecilia Ávila De Barón, Universidad la Gran Colombia, Traducción oficial Universidad de los Andes Mc-Graw-Hill-Interamericana, Bogota, Colombia, 2001.

PEREDA, Juan Carlos, *Los murales de Tamayo*, Fundación Olga y Rufino Tamayo: Americo Arte, 1995.

RIVERA, Diego, *Mi arte, mi vida*, Herrero, México, 1963.

RIVERA, *Iconografía personal*, Tezontle, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.

ROCHFORT, Desmond, *La Pintura Mural Mexicana*, Versión en español, Rodolfo Piña García, Noriega Editores México, 1999.

RODRÍGUEZ, Antonio, *David Alfaro Siqueiros Pintura Mural*, Banco Nacional de Comercio Exterior, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana ,México, 1992.

SHAFFER, David R., *Infancia y adolescencia*, Universidad de Georgia, 5ª. Edición, Internacional Thomson Editores, México, 2000.

Tamayo 70, 70 Años de creación, INBA-SEP Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, 1987.

TIBOL, Raquel, *Los Murales de Palacio Nacional*, Américo Arte - Instituto Nacional de Bellas Arte Editores, Milán, Italia, 1997.

V. WIMAN, Raymond, *Material didáctico*, Título en ingles *Instructional Materials*, Charles A. Jones Publishing Company Worthington, Ohio, Editorial Trillas, México, 1973.

Hemerografía

Diario Oficial de la Federación, Órgano de Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública, Ley General de Educación, 13 de julio de 1993, pág. 42.

JONANÉ, Ana “Arte y docencia” La enseñanza de las artes *Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas*, Vol.3, Núm.11, México, 1990, pág. 33-34.

Centro, Guía para caminantes, Fundación Centro Histórico de la Ciudad de México, Año 1, Núm.3 México, 2003.

FUENTES ICONOGRÁFICAS

Parte 1 Inicios del Muralismo Mexicano

José Vasconcelos, *Agenda del Maestro* 2001, Edición 2001, 2000 PROMOBEAT, México, pág. 48.

División de estudios de posgrado de la ENAP. (Antigua Academia de San Carlos) *Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas* Órgano Oficial de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Vol. 3 núm. 11, Mayo 1990 pág. 108.

Dr. Atl *El Dr. Atl, un artista aun por descubrir* de Miguel Ángel Ceballos, Periódico, *El Universal* Sección F Cultura, 15 de agosto de 2004, pág. F3.

El Paricutín y sus lomas de arena, Dr. Atl (Gerardo Murillo) en *Obras Maestras de la Pintura*, La Pintura en los Museos de México, Planeta, 1983, España, pág. 92.

Homenaje a Posada, Leopoldo Méndez en *Introducción a las Artes Plásticas* Cervantes Pagan, Elsa, Alegre Juventud, México, 1993 pág.104

Gran fandango y francachela de todas las calaveras

José Guadalupe Posada, en *Posada y el grabado mexicano*, de Carrillo Azpeitia Rafael, Panorama Editorial, México, 1ª.ed. 1991, pág. 109.

La calavera de Madero, José Guadalupe Posada, en *Posada y el grabado mexicano*, de Carrillo Azpeitia Rafael, Panorama Editorial, México, 1ª.ed. 1991, pág. 104.

El árbol de la ciencia y Flora y fauna decorativa, Roberto Montenegro, Ex templo de San Pedro y San Pablo Fotos de Braulio Tenorio en la Revista *Centro*, *Guía para caminantes* Año 1, núm. 3, Febrero-Marzo 2003 pág. 30.

Parte 2 José Clemente Orozco

Autorretrato José Clemente Orozco en *Orozco* de Luis Cardoza y Aragón, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1959, pág. 315.

La Trinchera, boceto para un mural de la Escuela Nacional Preparatoria, dibujo a lápiz/papel calca Col. INBA en *Autobiografía* Ediciones Era, México, 1970, pág. 59.

La Trinchera (1922-1927) Escuela Nacional Preparatoria, José Clemente Orozco, en *Muralismo Mexicano, El Impresionismo y la Pintura Moderna*, Carolina Brook, Planeta –De Agostini, España, 2000, pág.15.

Hombre de fuego, José Clemente Orozco en *Orozco* de Luis Cardoza y Aragón, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1959 Anexo de ilustraciones

Parte 3 David Alfaro Siqueiros

Trabajando en el mural Patricios y Patricidas 1945, Fotografía de Juan Guzmán, colección CENIDIAP-INBA en *Iconografía de David Alfaro Siqueiros*, Instituto Nacional de Bellas Artes, Tezontle, Centro Nacional de Investigación e Información de Artes Plásticas, Fondo de Cultura Económica, 1997, México, pág. 71.

Bajo la figura de Prometeo, Mural en el vestíbulo del Auditorio del Hospital de zona Núm. 1 del Centro Medico La Raza del IMSS ca. 1952, Archivo CENIDIAP-INBA en *Iconografía de David Alfaro Siqueiros*, Instituto Nacional de Bellas Artes, Tezontle, Centro Nacional de Investigación e Información de Artes Plásticas, Fondo de Cultura Económica, 1997, México, pág. 89.

El coronelazo, (1945) David Alfaro Siqueiros en *Obras Maestras de la Pintura, La pintura en los Museos de México*, Planeta, 1983, España, pág. 68.

Parte 4 Diego Rivera

La Creación Diego Rivera Fotografía del Archivo Giunti, en *Muralismo Mexicano*, Brook. Carolina, serie *El Impresionismo y los Inicios de la Pintura Moderna* Planeta-De Agostini, 2000, España, pág. 26.

Pintando El agua en la evolución de la especie, Cárcamo del Río Lerma, Bosque de Chapultepec, 1951, Fotografía Hermanos Mayo, CENIDAP-INBA en *Iconografía de Diego Rivera*, pág.74.

Pintando tianguis de Tlatelolco, Palacio Nacional 1945 Fotografía No. 46 de Héctor García en *Iconografía de Diego Rivera*, pág.60.

Rivera retocando su retrato en el mural *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central* basado en la fotografía ubicada en el Museo Mural Diego Rivera.

El hombre en el cruce (1934) Diego Rivera en BROOK, Carolina *Muralismo Mexicano El Impresionismo y los inicios de la pintura moderna* Planeta-D Agostini, pág. 34.

Parte 5 Rufino Tamayo

Pintando el mural del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México 1964 Fotografía en *Tamayo 70 70 Años de creación* INBA-SEP Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, Museo del Palacio de Bellas Artes Ciudad de México Diciembre de 1987, Marzo de 1988 pág. 66.

Nacimiento de la nacionalidad Rufino Tamayo 1952, en *Obras Maestras de la Pintura* Planeta, 1983, España. pág. 49.

OTRAS FUENTES

Educación Tecnológica, Programa Ajustado Tercer Año Ciclo Escolar 1994-1995, Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal Dirección General de Educación Secundaria, SEP, México.

Educación Tecnológica, Programas Ajustados Primero y Segundo Grados Artes Plásticas Subsecretaría de Servicios Educativos en el Distrito Federal, México, 1996, pág. 34.