

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE PEDAGOGÍA

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
1980-1984

“PROPUESTA DE ARTE PARA EL PROGRAMA
ENCICLOMEDIA EN EL QUINTO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA”

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

PRESENTA

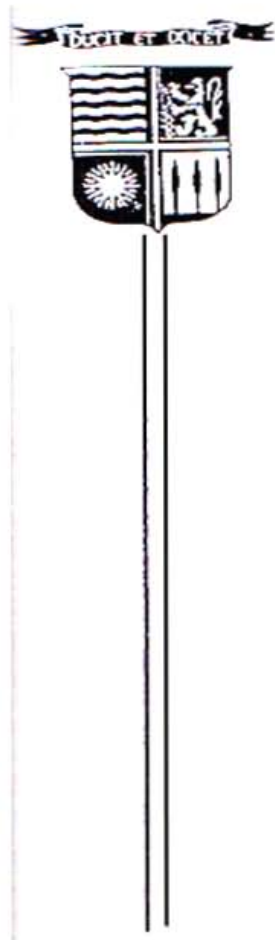
SUSANA ESCALANTE FERNÁNDEZ

ASESORA DE TESINA

DRA. SARA GASPAR HERNÁNDEZ

MEXICO, 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.

“Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica sobre un bosque virgen que se llamaba “historias vividas”, representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera..... El libro decía: “Las serpientes boas engullen a su presa entera, sin mastigarla. Así duermen tranquilamente sin moverse durante los seis meses que dura la digestión”.

Eso me llevó a reflexionar sobre las aventuras de la selva y a la vez, logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo....mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron: “¿Porqué nos habría de atemorizar un sombrero?”.

Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones.....Las personas grandes me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas , y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y fue así como abandoné, a la temprana edad de seis años, una magnífica carrera de pintor, descorazonado por el fracaso de mis dibujos.....Las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas, y resulta muy fastidioso para los niños, tener que darles continuamente explicaciones.

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
“El Principito”

INDICE

Introducción	iv
Capítulo 1	1
Trayectoria de la Educación Artística en México	
1.1 Educación Prehispánica: Cultura Mexica y Maya.....	3
1.2 Educación en la Nueva España.....	7
1.3 La Independencia de México.....	11
1.4 La Nación Liberal (1857-1889).....	16
1.5 Educación en el Porfiriato.....	19
1.6 Educación Revolucionaria.....	22
1.7 Gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940).....	30
1.8 Gobierno de Ávila Camacho (1940-1946).....	32
1.9 Gobierno de Miguel Alemán (1946-1952).....	34
1.10 Gobierno de Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958).....	36
1.11 Gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964).....	37
1.12 Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).....	39
1.13 Gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).....	40
1.14 Gobierno de José López Portillo (1976-1982).....	42
1.15 Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).....	43
1.16 Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).....	45
1.17 Gobierno de Ernesto Zedillo (1992-2000).....	47
1.18 Gobierno de Vicente Fox Quesada.....	50

Capítulo 2

Inteligencia y creatividad.

2.1	Programa actual de Educación Artística S.E.P.	55
2.2	Constructivismo.....	61
2.3	La creatividad como competencia intelectual.....	66
2.4	El potencial creativo.....	73
2.5	Inteligencia Emocional.....	78
2.6	Inteligencias Múltiples.....	80
2.7	Estilos de Aprendizaje.....	87
2.8	Teoría de los hemisferios cerebrales.....	91

Capítulo 3

Propuesta de Arte para el Programa Enciclomedia

3.1	¿Qué es Enciclomedia?.....	98
3.2	Descripción de la propuesta.....	105
3.3	Propósito.....	107
3.4	Objetivos.....	108
3.5	Actividades.....	108
3.6	Recursos.....	110
3.7	Evaluación.....	110
	Conclusiones.....	113
	Bibliografía.....	118
	Anexo.....	124

INTRODUCCION

A lo largo de la Historia de la Educación en México, podemos observar cambios en su orientación y currícula, generalmente haciendo poco énfasis en la educación artística, incluso tomada en cuenta como materia no académica.

La Educación Artística en la escuela primaria, se ha percibido, desde tiempos remotos como una materia de esparcimiento o de relleno, para dar un tiempo libre a los alumnos, o para realizar “bonitos trabajos manuales”

En la primera mitad del siglo XIX empieza a considerarse la pedagogía del arte, tomando en cuenta el conocimiento del niño; actualmente en nuestro país empieza a vislumbrarse ese interés por parte de las autoridades educativas.

Al hacerme cargo de la materia de arte, me encontré con que no existía un programa estructurado, solo había algunos registros de actividades aisladas y al revisar el libro para el maestro de educación artística SEP, observé que las actividades no están especificadas para cada grado, por lo que el maestro debe escogerlas y adaptarlas según las necesidades de sus alumnos, en el caso de que el maestro no tenga alguna preparación artística le es difícil aplicarlo.

A partir de mi experiencia y vivencia como maestra de arte durante los últimos cuatro años he alcanzado a percibir la idea equivocada que tanto padres de familia como maestros tienen acerca de lo que es la educación artística, ha sido menospreciada, considerada como una materia que solo es para ocupar el tiempo libre y que no es tan importante como las matemáticas, geografía o el español. Es aquí donde surge la necesidad de estructurar una propuesta pedagógica para el programa de arte en la escuela primaria que cuente con un sustento teórico, una metodología y sobre todo una orientación pedagógica más que artística. Con el fin de que los padres de familia y profesores

comprendan el valor del trabajo con el arte y su influencia positiva en el desarrollo afectivo-emocional, cognitivo, personal y social de los alumnos.

Sí la educación artística fomenta el desarrollo de diferentes habilidades y capacidades; entonces es necesario tomarla en cuenta como asignatura académica con un horario específico y sobre todo en un marco de referencia del sistema educativo actual.

La pregunta a responder sería ¿Cómo es que la educación artística favorece en los niños habilidades cognitivas, sociales, intelectuales y emocionales?

Actualmente estamos viviendo una era de grandes avances tecnológicos, los cuales se están tratando de implementar en nuestro Sistema Educativo Nacional, uno de ellos es el Programa Enciclomedia, recurso que pretende mejorar la calidad de la educación y generar nuevas competencias en los niños y que puede ser un programa autodirigido.

La propuesta pedagógica del presente proyecto, considera el Programa Enciclomedia como recurso fundamental para acercar el arte, tanto a los alumnos como profesores, incentivándolos a investigar más por ellos mismos, dándoles la pauta para que encuentren el gusto por el arte, simplemente por el valor del enriquecimiento personal y no necesariamente para obtener una calificación de una asignatura.

La propuesta incluye por supuesto, algunas sugerencias de actividades para la práctica de técnicas en artes plásticas, que generalmente van dirigidas a la libre expresión de los alumnos.

El presente trabajo tiene por objetivo general, demostrar que la educación artística en su modalidad de expresión plástica requiere de un trabajo sistemático para que al igual que las otras asignaturas académicas desarrollen habilidades para el desarrollo formativo e integral de los educandos.

Los objetivos específicos de presente trabajo son:

- Sustentar el programa de arte para dar valor pedagógico a la Educación artística.
- Crear un software de arte para el programa enciclomedia en el 5o. año de primaria.
- Facilitar un recurso didáctico a los profesores de grupo que tengan que impartir la materia de educación artística.
- Que los alumnos de 5o. grado de primaria conozcan a fondo los pintores plásticos que ilustran sus libros de texto.
- Utilizar recursos tecnológicos para estudiar el arte y vincularlo con otras materias.

Se ha tomado en cuenta los conceptos de inteligencia y creatividad como elementos esenciales de la persona tanto para crear obras de arte o descubrimientos científicos, como para enfrentar los retos de la vida diaria.

Por lo que se puede decir que la hipótesis del trabajo se sostiene en que mientras más elementos para desarrollar la creatividad tengan los alumnos, más posibilidades tendrán para resolver conflictos o problemas de forma independiente y autónoma.

Con la presente propuesta no pretendo imponer un método a seguir, sino por el contrario, ser el inicio de nuevas propuestas tecnológicas para ampliar los recursos didácticos en Educación Artística, este trabajo está sólo basado en los pintores plásticos del 5º. Grado de primaria y se requiere sea ampliado para los 6 grados, por lo que la propuesta queda abierta para ser ampliada en trabajos posteriores.

Una limitante a la que se podría enfrentar la propuesta pudiera ser que probablemente las actividades referentes a la expresión plástica resulten un tanto difíciles para un maestro que no ha tenido contacto con el arte y las técnicas a desarrollar.

Esta propuesta pedagógica que ha sido sustentada en las tecnologías educativas del programa Enciclomedia y basada en la teoría constructivista al promover la construcción del conocimiento y complementarlo con la construcción del propio espíritu tomando en cuenta conceptos de la nueva pedagogía como autoestima, autoconocimiento, respeto y autonomía, así mismo se basa en el aprendizaje por competencias en las que se está basando actualmente la Secretaría de Educación Pública en sus modalidades de Preescolar y Primaria. Además se ha dado importancia a la inteligencia emocional como promotora de situaciones que posibilitan el desarrollo de la sensibilidad y del carácter, elementos indispensables para la formación integral.

La tesina se basó en una investigación bibliográfica, donde se consultaron fuentes reconocidas mundialmente, por el trabajo formal de sus autores. Así mismo artículos de revistas actuales con temas referentes a la educación artística, una Tesis de la UNAM, de Ricardo Reynoso (1996), con un trabajo excelente, ya que pocos autores se han enfocado a este tema, en realidad poco explorado.

Se consultaron además algunos sitios de Internet como el Portal de la Secretaría de Educación Pública en los que se pueden encontrar los programas de educación artística, la información de lo que es el programa Enciclomedia, así como algunos documentos del Diario Oficial.

Se ha elaborado un CD que contiene el software del programa de arte del 5º. Grado de primaria que incluye cuatro pintores plásticos, con algunos datos importantes de su biografía así como de su trayectoria artística, se pueden apreciar también algunas de sus obras y las actividades que se pueden realizar. Contiene enlaces a encarta y páginas relacionadas con los artistas.

Este material ha sido ya utilizado en el presente ciclo escolar por alumnos de 5º. Año.

El trabajo de la tesina se ha dividido en 3 capítulos. El primero es una descripción breve de la trayectoria de la Educación Artística en nuestro país, donde se describe la forma en que ha sido tomada en cuenta la Educación Artística desde los aztecas hasta nuestros días, describiendo algunos hechos históricos como la Colonización, el movimiento de Independencia, la Revolución Mexicana, el Porfiriato que han repercutido en la calidad educativa y que no han permitido que nuestra educación se unifique, y como hemos importado métodos educativos que nada tienen que ver con nuestra realidad, además como el paso por cada sexenio desde el Presidente Lázaro Cárdenas hasta el sexenio actual, han hecho reformas, según las políticas educativas y los intereses de cada uno y no han llevado continuidad alguna en lo que respecta a la Educación Artística.

En el 2º. Capítulo se describen en forma general las teorías en las que se sustenta la propuesta para acreditar que el arte desarrolla habilidades cognitivas, sociales, emocionales e intelectuales. Describiendo las premisas del constructivismo que conllevan al alumno a una educación de calidad y con aprendizajes verdaderamente significativos que le permitirán enfrentar cualquier reto a lo largo de su vida, contando con los elementos necesarios para proponer sus propias alternativas de solución y llegar a sus propias conclusiones, construyendo en sí mismo su propio aprendizaje. Dentro del aprendizaje por competencias se define la creatividad como competencia intelectual y su importancia en el desarrollo del potencial creativo como elemento hacia la autonomía e independencia en la toma de decisiones y la resolución de problemas cotidianos. Y como el aprendizaje artístico constituye la oportunidad de involucrarse en proyectos con significado en los cuales pueda destacar el crecimiento personal. Para dar soporte al área de las habilidades emocionales se describen también la teoría de la Inteligencia Emocional, acerca de la importancia de aprender a reconocer nuestras emociones para enfrentar cada reto de manera óptima; las Inteligencias Múltiples, los estilos de aprendizaje y la teoría de los hemisferios cerebrales,

debido a la atribución que hoy en día se les da en el proceso enseñanza-aprendizaje, para tomar en cuenta al individuo integralmente.

El 3º. es un capítulo más corto en el que se describe el programa Enciclomedia, como recurso tecnológico y la propuesta de arte; la cual contiene el propósito, los objetivos, las actividades y evaluación. Esta última se describe en un nivel metacognitivo, es decir el conocimiento que el propio alumno tiene de su propio aprendizaje, se refiere a una evaluación subjetiva y cualitativa.

Se ha agregado un anexo en donde se describe la información que contiene el CD son las biografías y actividades de cada uno de los 4 pintores plásticos para el 5º. Grado de educación primaria.

CAPÍTULO 1

TRAYECTORIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO

El objetivo principal de este capítulo, es describir la trayectoria de la educación artística en México, intentando dar un breve recorrido desde la época prehispánica hasta nuestros días, con el fin de ubicarnos en el contexto de la educación escolarizada y su influencia en los programas de educación artística en nuestro país.

Lo cual ha resultado un tanto difícil, ya que como afirma (Reynoso,1996:49):

La educación artística "...ha sido una parte no visible para el común de los historiadores- y también para la mayoría de los educadores-, su trayectoria ha quedado pendiente de ser descrita y explicada, (...) la educación artística seguirá muy probablemente por un buen tiempo a la espera de sus historiadores(...)"

Existen pocos datos acerca de nuestra historia de la educación artística, como señala (Durán, 1998:384):

"(...) la recuperación histórica del proceso de la educación artística en México es una tarea ardua y desalentadora para cualquiera que se la proponga. (...) ha pasado inadvertida para los historiadores y los pedagogos; su memoria fragmentada se encuentra en algunos libros o documentos que al paso nos indican su existencia, su importancia. Las contradicciones y la falta de información es una constante que confunde y preocupa".

La educación artística ha quedado en el olvido de proyectos institucionales o propuestas políticas siendo entonces un tema débil con respecto a la educación en general.

Desafortunadamente la Educación Artística, aún hoy en día no ha podido consolidarse en nuestro país, y más aún no ha adquirido el reconocimiento académico que en sí posee, esto lo podemos atribuir a diferentes causas, en primer lugar por los acontecimientos históricos por los que nuestra nación ha atravesado y que no han permitido que nuestra cultura, sea “nuestra”, en segundo término los cambios políticos, de sexenio y funcionarios que no han llevado una continuidad y por último el escaso presupuesto que se delega a esta área por considerar a las artes en forma superficial.

Desde los primeros tiempos, el hombre se ha comunicado a través del Arte, como medio de expresión para conocerse a sí mismo y como medio de comunicación del hombre con sus semejantes, así como para plasmar la percepción de su realidad y afirmarse en el mundo. Abarcando todas las esferas de la actividad humana, desde la artesanía hasta la industria y desde la religión hasta la pedagogía.

La evolución del arte refleja la evolución de la cultura. El arte no puede concebirse aislado de la sociedad a la que pertenece y por lo tanto es un producto social.

El arte es fundamental para los seres humanos pues satisface sus necesidades naturales, sin embargo la vida del hombre en su afán por el progreso, se olvida de lo esencial; así como subraya Ramos (2003), que uno de los sentimientos más necesarios para sostener la vida humana de un hombre es la seguridad, la cual solo podrá obtener con su identidad nacional y el conocimiento de sí mismo para saber hacia donde va.

En la prehistoria el arte se expresa por medio de pinturas rupestres y monumentos megalíticos.

A continuación en el breve recorrido de la educación en México apreciaremos como ha repercutido esa falta de identidad nacional para consolidar los sistemas educativos, principalmente en educación artística.

1.1 Educación Prehispánica: La Cultura Mexica y La Cultura Maya

Dos civilizaciones influyeron de manera decisiva en el arte latinoamericano; los aztecas como el más grande imperio que se desarrolló en América del Norte y América Central y los mayas, la civilización más esplendorosa del mundo precolombino que extendió su influencia por una gran parte de Centroamérica.

Los mexicas vivían dentro de una sociedad fundamentalmente militarista que preparaba a la mayoría de los jóvenes para la guerra y sólo a una pequeña elite para gobernar o para dirigir la vida religiosa, el hombre nacía para la guerra y la mujer para el hogar.

La música era parte fundamental de la educación mexica, la enseñanza de cantos y danzas era fundamental en las dos principales escuelas el Tepochcalli y el Cálmecac, y de manera esencial en los Cuicacalli, donde se instruía a los novicios para el cuidado de los templos. Mixcoacalli o “casa de la serpiente de nube”, era el sitio donde el tlatoani aprendía a cantar y a bailar, ahí se albergaba un extenso organológico musical con instrumentos como el aerófono, el idiófono y el membranófono.

Además en el Mecatlán se enseñaba a tocar las trompetas y flautas de los ministros del culto religioso.

La educación se concentraba a través del Cálmecac como la tradición cultural mesoamericana de la cual era transmisora, haciendo hincapié en los valores culturales mediante los cantos e historias del pueblo y en el manejo de los libros sagrados de contenido calendárico.

El punto de partida del pensamiento mexica se centraba en su concepto de Hombre y que expresaba con dos frases del náhuatl: in ixtli, in yóllotl que significa el rostro y el corazón, los cuales no debían quedarse tal como vinieron al mundo, el hombre debía ganar las cualidades de “sabio” y “firme como piedra”, el rostro es aquello con lo que el hombre persona enfrenta al mundo exterior y manifiesta su yo interior. Esta concepción de hombre se resume en (Solís, 1991:27), de la siguiente forma:

“El hombre maduro:
Un corazón firme como la piedra
Un rostro sabio,
Dueño de una cara, un corazón,
Hábil y comprensivo. “

El hombre con” el rostro sabio y el corazón firme como la piedra”, fue el fin perseguido por la educación del calmécac.

La educación en el Tepochcalli, consistía en formar hombres valientes y buenos soldados al servicio del ideal místico guerrero de Huitzilopochtli, centrando las actividades en el fortalecimiento físico y en el fomento de la obediencia disciplinaria. Aquí no hay una aspiración o realización bidimensional como en el Cálmecac.

En esta concepción de hombre se pueden observar los valores culturales en los que se cimentaba la sociedad.

Los aztecas utilizaban la escritura pictográfica grabada en papel o piel de animales. Todavía se conservan algunos de estos escritos, llamados códices.

La educación era muy estricta y se impartía desde los primeros años. A las mujeres se les enseñaban todas las modalidades de los quehaceres domésticos que, además de moler y preparar los alimentos, consistían en descarozar el algodón, hilar, tejer y confeccionar la ropa de la familia.

Los jóvenes aprendían música, bailes y cantos, además de religión, historia, matemáticas, interpretación de los códices, artes marciales, escritura y conocimiento del calendario, entre otras disciplinas.

Dentro del canto, hubo entre los nobles muy buenos cantores, los jóvenes del Tepochcalli a veces pasaban cantando toda la noche ya que el canto era de mucha importancia en las ceremonias religiosas.

Puede observarse desde este momento como se señala en (Solís, 1991:28):

“...la educación funcionó en la sociedad mexicana como un factor de mayor diferenciación social de sus miembros, ya que un extremo de esta sociedad estaba formada por una minoría poseedora de toda la herencia cultural de toda la región, y dejaba en la otra una numerosa masa popular carente de ella”

No existen datos acerca del desarrollo de la educación artística en la cultura maya; sin embargo Larroyo (1981), explica que la sociedad maya estaba dividida en grupos o estamentos sociales donde había nobles, sacerdotes, mercaderes, artesanos y esclavos, cada grupo tenía sus derechos y obligaciones.

El arte maya es uno de los grandes legados que esta cultura nos heredó.

Aunque los restos que han llegado hasta nosotros son muy escasos, la pintura mural del periodo clásico maya alcanzó una gran perfección técnica y una gran calidad artística. Aunque utilizan tintas planas carentes de perspectiva los muralistas mayas supieron crear la ilusión del espacio. Primero trazaban el dibujo en rojo diluido sobre una capa de estuco, después se pintaba el fondo quedando las figuras en blanco y posteriormente se iban rellenando los diferentes espacios con sus respectivos colores. Los murales más importantes que se conservan son los del sitio de Bonampak (Chiapas) en los que se relatan acontecimientos bélicos que incluyen las ceremonias preliminares batallas y a sacrificios humanos. Existen fragmentos de antiguas pinturas en Uaxactún, Palenque, Cobá y Chichén Itzá.

De la misma forma que los muralistas mayas plasmaron escenas mitológicas y cortesanas en sus composiciones, los ceramistas reflejaron diversos aspectos relacionados con temas similares. La cerámica policroma (asociada con el mundo funerario) fue la más extendida. Los perfiles de los dibujos se realizaban en negro sobre un fondo monocromo, crema o anaranjado. También

elaboraron códices, como técnica utilizadas por los escribas mayas sobre las tiras de papel vegetal estucadas y pintadas. Las figuras antropomorfas alcanzaron también una gran popularidad y perfección.

La talla de las piedras semipreciosas, en jade y obsidiana, son una valiosa aportación al arte maya. Figuras humanas, excéntricos y collares alcanzaron un grado de perfección que las hizo ser incluidas en los ajuares de las tumbas más principescas.

Otras de las manifestaciones artísticas de la cultura maya fueron el tejido y el arte plumario, aunque las extremas condiciones de calor y humedad han impedido que hoy en día las podamos apreciar, las escenas figurativas que aparecen sobre distintos soportes nos permiten hacernos una idea de cómo debieron ser. Los reyes y dignatarios aparecen vestidos con bragueros, camisas, capas, túnicas y mantas realizadas en algodón, piel y fibra vegetal. Los trabajos plumarios alcanzaron un gran desarrollo. Los artesanos mayas disponían de una tradición muy rica dentro del medio natural más apropiado.

En cuanto a la Literatura podemos apreciar que en los códices y las inscripciones de monumentos mayas hay expresiones de contenido religioso e histórico. Se conservan además transcripciones con el alfabeto latino en lenguas mayences, como el maya yucateco, el quiché y el cakchiquel. En la primera de estas lenguas se escribió el libro sagrado de Chilam Balam, en la segunda el Popol Vuh o Libro del Consejo, considerado como una Biblia americana, y en la tercera existen varios anales que abarcan desde los acontecimientos prehistóricos hasta los años que siguieron a la conquista española.

La educación de los mayas era exclusiva de las autoridades, como los sacerdotes, los jefes y los guerreros. En cuanto al resto de la población la educación era una cosa que se restringía a casa donde los padres enseñaban los conocimientos que se tenían y que habían sido pasados de generación en generación.

Larroyo (1981), observa que el baile era muy popular, como rasgo esencial en sus costumbres y como un elemento indispensable en la vida, ya que era interpretado tanto en reuniones públicas como privadas, religiosas y civiles.

1.2 Educación en la Nueva España

Con la llegada de los Españoles y la caída del Imperio Mexicano la cultura mexicana que tenía una tradición y se puede decir que “una razón de ser” es olvidada o borrada por los estragos de la conquista. He aquí el primer hecho histórico en el que se transforma la cultura y deja de ser auténticamente mexicana. La influencia del nuevo mundo empieza con la colonización, iniciándose así un proceso de transculturación en varios aspectos, incluyendo el artístico.

En México existía una rica tradición en pintura y escultura mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Combinando esta tradición con las técnicas españolas importadas, los artistas del periodo colonial produjeron trabajos de considerable profundidad y pureza. Sin embargo, los últimos años de la época colonial se caracterizaron por una producción puramente académica.

“Con la colonización surge el arte (...) primero en las iglesias como expresión inicial en la cultura criolla. Los lineamientos generales de este arte estaban trazados en Europa” (Ramos, 2003:70).

La enseñanza en la época colonial se centraba en la preocupación por la instrucción, la castellanización y la evangelización, por lo tanto la educación estuvo a cargo de la iglesia.

“Se trataba de lograr un acoplamiento de dos razas con culturas diferentes que permitiera una organización educativa cuyo propósito era una efectiva transculturización.” (Solís, 1991: 30).

La educación en general estuvo a cargo de los misioneros españoles

“El régimen misional tuvo diferentes manifestaciones en la Época Colonial, originadas principalmente por las realizaciones de las diversas Órdenes. Éstas operaron en distintas regiones. Al principio surgen en la ciudad de México y se propagan en Michoacán y Nueva Galicia. Más tarde, en otras provincias” (Larroyo, 1981: 99).

Además surgieron las escuelas franciscanas en donde se aprendía a leer, escribir, cantar y por supuesto la doctrina cristiana.

En el primer grupo de misioneros que llegó en 1523, venían Juan de Ahora, Juan de Tecto y Fray Pedro de Gante quienes se convirtieron en los primeros maestros de música (canto llano de interpretación instrumental) que se convertiría en uno de los principios medios de la propagación de la doctrina cristiana. Los frailes estaban sorprendidos por la habilidad innata de los indígenas por las artes.

Fray Pedro de Gante y Fray Juan de Tecto fundaron en Texcoco (1523) la primera escuela para los hijos de las familias principales de la región y además de la doctrina se enseñaba a cantar y tocar diversos géneros de instrumentos, así como diversas labores manuales, carpintería, sastre, pintura, zapatero y escultor.

Después Fray Pedro de Gante fundó el Colegio de San José de los Naturales,

” (...) en virtud de que fue exclusiva para los indios. Era un internado. Con ello pretendía el padre Gante poner a salvo a los jóvenes de toda influencia nociva del exterior” (Larroyo , 1988:100).

En un principio se enseñó lectura, escritura, latín, música y canto, de este colegio egresaban “grandes pintores”, imitaban las imágenes traídas de Flandes e Italia y trabajaban con plumas confeccionando figuras. Entre las materias se enseñaba lectura y escritura de canto llano, órgano, canto figurado, dictado musical, ejecución y construcción de instrumentos.

Posteriormente se estableció la Escuela de Santa Cruz en Tlatelolco en donde se enseñaba nuevamente música para satisfacer las necesidades religiosas de la colonia.

De esta manera los hijos de principales indígenas, aprendieron a cantar, escribir, componer e interpretar instrumentos musicales, tales como monocordios, laúdes, rabeles, guitarras, arpas, vihuelas, salterios, bajones, flautas, órganos y timbales, por supuesto que bajo la influencia de la música renacentista europea.

Existen datos de que en 1538 se fundó el más antiguo Colegio de Infantes del Coro de Catedral Metropolitano de México, pocos años después de la fundación de la misma Catedral. Se enseñaban nociones de canto llano, chirimía y órgano.

Las escuelas y hospitales que fundó Vasco de Quiroga en México y Michoacán se caracterizaron principalmente desde un punto de vista pedagógico por su educación práctica en sus talleres de artesanía, así lo señala Solís (1991).

Aunque el concepto de arte estaba identificado más bien con los oficios manuales, en esta época virreinal las artes no eran académicas, lo referente a la educación artística no tenía fines propios, sino de culto religioso, en 1630 en la Universidad de México, existía la cátedra de artes (que se impartía al lado de retórica, teología, cánones, derecho civil y medicina).

Solís (1991), describe que durante el virreinato proliferaron las escuelas corales como el Colegio de Infantes del Coro de la Catedral, La Escuela de Música del Convento de San Juan de Belén en 1740, Colegio de Infantes de la Catedral de Puebla en 1700, La Escuela Patriótica Municipal de Veracruz en 1716, así como El Colegio de Santa Rosa de Santa María de Valladolid en Morelia en 1743, considerado como el primer Conservatorio de América.

La Escuela de Monjas Músicas, en 1740-1821, se sabe que de ella egresaron 20 profesores de Música.

Con la llegada de los Jesuitas se fundaron Colegios y Universidades que favorecieron enormemente el estudio de las humanidades.

El teatro misional tuvo una gran importancia en la educación popular, aún cuando su objetivo era evangelizador llegó a tener una trascendencia social.

El Colegio de las Vizcaínas instaló en 1766 una escuela gratuita para niñas donde se ofrecía un curso completo de primeras letras, doctrina cristiana, leer, escribir, contar, coser, bordar, tejer y labor de diferentes clases de flores.

El dato más cercano en modernización educativa está en la fundación de “La Academia de San Carlos” en 1787 por orden de Carlos III para la enseñanza de la pintura, escultura, arquitectura y grabado. Por supuesto que la Academia siguió un modelo europeo de la Escuela Española de las Bellas Artes. Antes sólo existían talleres particulares de pintura, escultura y grabado. La Academia sufrió varias modificaciones “Academia Nacional de San Carlos de México (1821), Academia Imperial de San Carlos de México (1863), Escuela Nacional de Bellas Artes (1867) y Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM) (1929).

Con el movimiento liberal que tiene sus inicios a finales del siglo XVIII, la enseñanza artística empieza a ser concebida como una obligación del estado emergente, influenciados también por el movimiento de la Ilustración en Europa, los círculos de los intelectuales novohispanos adquieren un cambio de mentalidad, en especial con ciertos aspectos de la vida educativa y artística, simplemente con el hecho de alejarse de la iglesia dándose así un giro trascendental en la forma institucional y métodos de enseñanza de las artes, es decir del carácter religioso a lo profano y liberal.

1.3 La Independencia de México

Durante el siglo XVIII se inició en América una influencia cada vez más fuerte de la cultura francesa, sobre todo las ideas liberales que habían surgido de la Revolución Francesa ya que Francia era el centro cultural del mundo.

“Francia llamó la atención de los mexicanos por sus ideas políticas, a través de las cuales el interés se generaliza a toda la cultura francesa” (Ramos, 2003:41).

La literatura político-francesa empieza a filtrarse en la Nueva España y nuevamente la confrontación de dos culturas resulta ser el eterno histórico que se puede palpar en los proyectos económicos políticos y culturales de nuestro país. De aquí nacen muchos problemas contradictorios que afectan la cultura en general y la educación artística en particular.

La expulsión de los Jesuitas representó un golpe muy duro tanto a la cultura como a la economía novohispana, desencadenándose entonces el movimiento de Independencia.

La guerra de Independencia fue larga trayendo consigo una gran desorganización política y social, el clero decaía y por lo tanto sus instituciones educativas.

Con la declaración de Independencia; el país se enfrentaba a dos grandes problemas la construcción de la nación, así como del nuevo ser social, con el fin de lograr una identidad nacional independiente, para el rescate y la valoración de la cultura. Sin embargo el país no contaba con una estructura jurídico-política que permitiera la construcción de la nación, y los intelectuales y políticos del país contaban con influencia extranjera.

Al consumarse el movimiento de Independencia en México, el estado del país era desastroso, el plan de estudios de la escuelas primarias era pobre, había

maestros mal preparados y malos procedimientos didácticos, había que reconstruir la nación y había que crear instituciones que transmitieran los nuevos ideales a una población heterogénea donde la mayoría de los habitantes no hablaban español.

La creación de México como país independiente marcó el inicio de muchos proyectos y leyes educativas, aunque también representaba un “volver a empezar” siendo evidente un retraso con respecto al momento europeo. Y el esfuerzo de los mexicanos por adquirir una cultura científica, artística, literaria y filosófica, se encontraba influenciada por el sello de Francia.

La preferencia por lo extranjero se puede describir como se señala en

(Durán, 1998:396):”se explica al menos por las siguientes causas: en los centros educativos donde se formaban los intelectuales y políticos del país, la orientación, los contenidos, etc., se atenían a visiones extranjeras; el país mismo no contaba con una estructura jurídico-política que permitiera la construcción de la nación....”

Sin embargo se esperaba que la educación promoviera el progreso económico y aseguraría la independencia política del país. La educación serviría para formar un nuevo hombre.

Este periodo inmediato a la Independencia, pretende que la educación forme ciudadanos aptos para el ejercicio de la democracia, la defensa del territorio nacional y se fortalezcan los sentimientos nacionalistas.

Con la lucha armada hubo un trastorno en las instituciones docentes y entonces surgieron las escuelas lancasterianas que influyeron en la educación de nuestro país por más de 7 décadas.

Larroyo (1988), describe que el propósito de las escuelas lancasterianas era difundir en México la enseñanza mutua, y fue inventado o adaptado por los

ingleses Bell y Lancaster para sufragar a la falta de maestros. La organización de esta escuela consiste en que el maestro, en vez de ejercer de modo directo las tareas de instructor, alecciona previamente a los alumnos más aventajados (los monitores), los cuales transmiten después la enseñanza a los demás niños.

La idea clave del sistema lancasteriano era mantener al niño constantemente activo, siempre aprendiendo algo del instructor en un pequeño grupo “cada niño debe tener algo que hacer, en cada momento y una razón para hacerlo”

Se impartía educación elemental como; lectura, escritura, cálculo, gramática y catecismo, y en la enseñanza secundaria elementos de latín, francés, geografía, historia, mitología, dibujo y matemáticas.

La escuela Lancasteriana es considerada como escuela normal, ya que al tiempo que proporcionaban la educación elemental instruía a algunos jóvenes para las tareas del profesorado.

En 1821 las cortes aprobaron una ley de educación declarándose libre la enseñanza para escuelas particulares e insistiendo en la obligación de conventos y parroquias para abrir escuelas gratuitas así como en la educación técnica de los institutos. Esperanzados estaban en que la educación promoviera el progreso económico y aseguraría la independencia política del país. Sin embargo se importaban modelos franceses que poco tenían que ver con la realidad nacional por lo tanto era necesario descubrir la propia identidad nacional y se hace necesario que las escuelas incluyan el llamado Catecismo Político y nociones de historia patria; así mismo, encontramos que en este periodo le dan al país un símbolo: la Bandera, que nos identifique y en consecuencia nos distinga de las demás naciones y al final se agrega el Himno Nacional como fortalecimiento del sentimiento patrio. La nación buscaba una identidad, la educación sería la encargada de acentuarla, transmitirla y perpetuarla.

Sin embargo estaríamos perseguidos por la influencia de otras culturas.

“La herencia española de la cultura académica produjo que los propósitos más puros de la ciencia y las artes estuvieran condicionadas por sus arquetipos culturales, a las que se sumaron las ideas de la ilustración, y del romanticismo alemán, inglés e italiano, entre otros” (Reynoso, 1996:11).

Valentín Gómez Farias como presidente interino fue pieza clave en el ámbito educativo de la época se le conoce como “El Padre de la Reforma”, ya que decretó las “Leyes de Reforma” en ellas se encuentran plasmados sus ideales, la reforma consistía en destruir cuanto inútil o perjudicial había en el antiguo sistema y establecer la educación de acuerdo con las necesidades del nuevo estado social para difundir entre las masas los medios indispensables de aprendizaje. En el nivel primaria, la reforma intentaba extender la enseñanza a las masas al autorizar el establecimiento de un mayor número de escuelas gratuitas y declarar libre la educación.

Trató de realizar una profunda transformación en el campo de la educación, considerando que el Estado debía ser el responsable de atender este servicio Establece la libertad de imprenta el 2 de abril de 1833; suprime colegios religiosos y los destina a la educación pública (12 de octubre de 1833), suprime la Universidad Pontificia y ordena la creación de la Instrucción Pública, la cual tendrá a su cargo todos los establecimientos públicos de enseñanza, los depósitos de los monumentos de arte, antigüedad o historia natural, los fondos públicos destinados a la enseñanza y todo lo perteneciente a la instrucción pública pagada por el gobierno. Además Gómez Farias establece la creación de seis instituciones de estudios superiores, se declara la libertad de enseñanza y se crea la Escuela Normal de Profesores. Se había empezado a dar importancia no sólo a la formación moral cristiana, sino a la capacitación técnica por medio de escuelas de artes y oficios y a la reforma de las universidades.

Por otro lado Don Lucas Alamán partidario del centralismo político afirmaba que sin instrucción no podía haber libertad y que la base de la igualdad política

y social era la enseñanza elemental. Por lo que era necesario estructurar un plan de enseñanza que abarcara todas las ciencias y que permitiera igualdad de derechos a todos los ciudadanos, utilizando las antiguas instituciones, pero renovadas con las nuevas necesidades.

En 1850 la Academia de San Carlos reanuda una nueva etapa de progreso debido a los fondos de la Lotería Nacional.

Desgraciadamente las intrusiones de Santa Anna y otros líderes conservadores y liberales moderados en el poder, abatieron las reformas de Gómez Farías y sumieron a la educación en un estado de indefinición de políticas y obras.

Exiliados en New Orleans, Benito Juárez, Melchor Ocampo y José María Mata, esperaban el momento oportuno para regresar a México e iniciar la lucha contra el dictador Antonio López de Santa Anna y en 1854 se hizo un llamado para terminar con la dictadura, mediante la promulgación del Plan de Ayutla, que como indica González (2001), el propósito del plan exigía el derrocamiento del dictador y la convocatoria de un Congreso Constituyente, así para designar un presidente interino, organizando el país como República representativa y popular. Así quedó manifestada claramente la indignación pública hacia el gobierno santanista, con lo cual dio inicio la rebelión de Ayutla.

Al triunfo de la Revolución de Ayutla, la nueva generación de dirigentes llevaría al país por una radical reforma para salir del caos en que se encontraba. Parte de esta Reforma comprendía a la escuela, que según Juárez ejercía una importante influencia en la moral y los ideales sociales.

En 1855 los constituyentes formaban un grupo nuevo de mexicanos que tenían fe en el poder transformador de la educación y se proponían vencer al clero tratando de que el Estado tuviera mayor control sobre esta.

En ese mismo año se crea la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria de México con la que se hace necesaria la unificación de los sistemas educativos para todo el país.

Con la proclamación del Plan de Ayutla se inició el período que culminaría con la organización del Congreso Constituyente de 1856, y con la promulgación de la Constitución Política de 1857, texto constitucional en el que se establecieron los principios políticos fundamentales que rigen la vida ciudadana del país.

Se puede observar como señala Solís (1991), que en este periodo de la historia de nuestro país, se enfrentaba un problema político: consolidarse como nación soberana e independiente. Las pugnas por el control del gobierno entre los grupos conservadores y liberales impedían la construcción de instituciones sólidas y permanentes, que desembocaron en periodos constantes de anarquía e inestabilidad nacional, por lo tanto el aspecto educativo se presentaría en las mismas condiciones de desequilibrio y así mismo la educación artística no es tomada en cuenta, puede ser precisamente porque aspectos como la estructuración del sistema nacional de educación pasaba de un acuerdo a otro y de un decreto a otro sin poder establecer una sola tendencia, además de los conflictos políticos sociales como la invasión norteamericana, la guerra de castas de Yucatán y la Revolución de Ayutla.

Desde 1856 funcionaban entre otras instituciones educativas superiores, el Colegio de Minería y la Academia de San Carlos (Escuela de Bellas Artes), al igual que la Escuela Nacional de Agricultura.

1.4 La Nación Liberal (1857-1889)

El 5 de febrero de 1857, el Presidente Ignacio Comonfort y el Congreso Constituyente aprobaron la nueva Constitución, la cual conservaba el federalismo, las libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, de petición y de comercio, y la abolición de la esclavitud. Con la Constitución, se aprobó la libertad de enseñanza en un artículo 3º. “la enseñanza es libre; la ley determinará que profesiones necesitarán título para un ejercicio y con que requisitos se deben expedir”. Comonfort apoyó las Escuelas de Artes y Oficios.

Unos meses después, la constitución provocó protestas y pronunciamientos en vista de que el nuevo ordenamiento no había logrado una estabilidad en el país, el propio Comonfort la desconoció y se sumó a la rebelión de Zuloaga.

La rebelión tuvo como consecuencia la llamada Guerra de Tres años o Guerra de Reforma, entre los conservadores que desconocían la constitución y los liberales que la defendían.

Triunfaron los liberales encabezados por Benito Juárez y durante el curso de la guerra se emitieron una serie de ordenamientos conocidos como Leyes de Reforma, entre las que destacan las que establecen la separación entre la Iglesia y el Estado.

El presidente Juárez encarga al Dr. Gabino Barreda redactar la Ley de Instrucción Pública en la que se contempla la instrucción primaria “gratuita para los pobres y obligatoria en los términos que expone el reglamento” (Larroyo,1988:279); además Barreda se encarga de organizar la escuela preparatoria de acuerdo a principios positivistas.

Gabino Barreda fue alumno de Augusto Comte en Francia por lo que interpreta la historia de México desde el punto de vista positivista, con el propósito fundamental de promover una reforma total de la sociedad humana, Larroyo, (1988) la escuela según el positivismo permitiría alcanzar “libertad, orden y progreso”. El proyecto apuntaba a que la educación debía orientarse a la formación integral del educando en sus facultades físicas, intelectuales, morales y estéticas. Era prioritario fortalecer las instituciones sociales: patria, familia y propiedad, para lograr la unidad nacional.

La Ley de Instrucción Pública, propone el establecimiento de un sistema educativo con escuelas de educación primaria, secundaria y preparatoria, así como escuelas especiales de Jurisprudencia, Medicina, Minas, Bellas Artes, Agricultura y Comercio. Según la Ley desaparecía totalmente de los planes de estudios la educación religiosa y su importancia consistía en la validación de las escuelas de arte así como la impartición de materias artísticas como dibujo

y música en los grados de educación elemental (1º a 5º). Sin embargo el resultado fue desfavorable por la falta de formación de profesores. Joaquín Baranda, propone unificar los sistemas educativos del país.

En 1865 es creado el Conservatorio Nacional de Música y en 1866 se instala la "Sociedad Filarmónica Mexicana".

En 1867, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, en ella se estableció la educación gratuita y obligatoria para los pobres, se proponía la unificación educativa, se excluía la enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de la "moral".

La Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de Diciembre de 1867, y puede consultarse en SEP (2005).

Dentro de la Ley Orgánica en el apartado de la Educación Superior se estableció que la Escuela de Bellas Artes abocada a las Artes Plásticas; una escuela de Música y Declamación y una Escuela de Artes y Oficios, donde se enseñaban estudios comunes para los escultores, pintores y grabadores las materias repartidas de la siguiente forma:

Dibujo de la estampa: de ornato del yeso, dibujo del natural, perspectiva teórico-práctica, órdenes de arquitectura, anatomía de las formas, historia general y particular de las bellas artes.

Estudios para el profesor de pintura: claro-oscuro, copia, natural y composición.

Estudios para el profesor de escultura: copia natural, composición y práctica.

Estudios para profesores de grabado en lámina, hueco y madera, copia natural y composición práctica.

Todos los grabadores en lámina y madera seguirán los cursos de pintura y los grabadores en hueco tendrán la obligación de seguir la clase del modelado en la escultura.

En el capítulo IV de la Ley Orgánica de Instrucción Pública se ocupa de la creación de la Academia de Ciencias y Literatura.

En 1869 aparece el Conservatorio Dramático Mexicano.

Por otro lado la iniciativa privada fundó por su parte la Tercera Filarmónica encaminada a la enseñanza y difusión de la música.

Nuevamente en este periodo tenemos conflictos políticos tales como la guerra de reforma, la intervención francesa y la guerra contra el Imperio de Maximiliano, además de luchas internas que de alguna manera afectaron el progreso de la educación, sin embargo la obra educativa juarista resumida en escuelas, planes y resultados concretos, se convirtió en una gran campaña de reconstrucción nacional basado en un sistema educativo más estructurado.

1.5 Educación en el Porfiriato (1876-1911)

Durante el porfiriato en las clases “acomodadas” proliferó la enseñanza privada-individual.

Reynoso (1996), asevera que durante casi 50 años, desde el inicio de la vida independiente de nuestro país, y hasta la caída del régimen de Porfirio Díaz en 1910, se mantuvo en plano secundario la atención educativa para el común de la ciudadanía.

“Después de 100 años de indiferencia, la situación de la educación artística a principios del siglo XX no era muy alentadora. Su cobertura geográfica y de servicios a la población era mínima, sus métodos poco sistemáticos y la atención educativa se efectuaba solo en algunas artes” (Durán, 1998:398).

En el gobierno porfirista vendrían los adelantos educativos mediante los congresos nacionales de educación y la presencia de importantes pedagogos que sentaron las bases de la educación moderna de México: con pedagogos como Enrique Laubscher y Enrique C. Rebsamen se adoptó una nueva pedagogía que no trataba en forma un tipo determinado de hombre, sino de estimular el desarrollo individual y tenía como finalidad la libertad misma. Curiosamente, fueron estas ideas las que iban a aceptarse oficialmente durante las dos últimas décadas del porfirismo y, sin duda, serían las que prepararían el terreno espiritual que patrocinaría la Revolución.

En 1889 Joaquín Baranda como ministro de Justicia e Instrucción por 19 años, diseña un sistema nacional de educación que sólo pudo aplicarse al D.F. y los territorios federales. Además fundó 4 escuelas normales.

Según Larroyo (1988), algunos aspectos sobre instrucción básica que se propusieron durante el “El Congreso Constituyente de la Enseñanza”, así llamado por el propio Joaquín Baranda fueron los siguientes.

- ❖ Es posible y conveniente un sistema nacional de educación popular, teniendo por principio la uniformidad de la instrucción primaria obligatoria, gratuita y laica.
- ❖ La enseñanza primaria elemental comprenderá: moral práctica, instrucción cívica, lengua nacional, lecciones de aritmética, nociones de ciencias físicas y naturales, nociones prácticas de geometría, nociones de historia patria, dibujo, canto, gimnasia y labores manuales para niñas.
- ❖ La enseñanza primaria elemental más la primaria superior será de seis años y debe recibirse a niños desde los 6 hasta los 12 años.
- ❖ En la enseñanza primaria superior se dará en dos años y comprenderá: instrucción cívica, lengua nacional, nociones de ciencias físicas y naturales, nociones prácticas de geometría, nociones de historia general, caligrafía, música vocal, gimnasia, ejercicios militares y francés e inglés como asignaturas voluntarias.

- ❖ El sistema Lancasteriano, o modo mutuo de organización, debe desterrarse de nuestras escuelas públicas.

En 1891 se promulga la ley reglamentaria que otorga facultades al Estado para intervenir en la educación pública, señalando a la instrucción primaria elemental como obligatoria, laica y gratuita en las escuelas oficiales.

En 1905 fue creada la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a cargo de Justo Sierra.

Es el propio Justo Sierra quien marcó la historia de la educación en México ya que gran parte de su ideario educativo se puede apreciar en la ley de educación primaria para el Distrito y Territorios Federales en donde los dos primeros artículos lo expresaban claramente. Quería unificar el país por medio de la “religión de la patria”, que él creía compatible con las otras religiones.

Justo Sierra concebía la tarea educativa como medio de integración nacional, según lo había expresado desde 1892:

“la escuela es la salvación de nuestra personalidad nacional”; y por ello pensaba, debía ser eminentemente “educativa” y no simplemente instructiva, “la educación debe proponerse adquirir los medios para nacionalizar la ciencia es decir mexicanizar el saber”...“Si la educación es uno de los objetos capitales del Estado, es necesario que cuide de la educación artística, porque sin ella las facultades estéticas se atrofian y la educación sería incompleta (...)” (Sierra, 1948:126-128).

Precisamente en esta época la Academia de San Carlos entra en huelga solicitando un arte creativo y laico que concluyó en la Escuela de Pintura al Aire Libre.

Revisando la historia de la educación a partir de 1900, se puede percibir una ambición en las propuestas educativas, dejando ver a la educación artística en

forma nacional, obligatoria y con calidad simplemente de propuesta ya que aunque se incluye en los planes y programas nunca llega a su culminación.

Existió una educación elitista y de alta calidad y en donde la educación superior generalmente se realizaba en el extranjero.

En 1910 Porfirio Díaz, para conmemorar el Centenario de la Independencia, y por iniciativa de Don Justo Sierra, reabre la Universidad Nacional, adjuntando a ella las escuelas profesionales y de Bellas Artes, así como la Escuela Nacional Preparatoria de igual manera se funda la Secretaría de Educación Pública, sustituyendo a la de Instrucción Pública.

1.6 Educación Revolucionaria

En 1910 da inicio la Revolución Mexicana, año en el cual el Presidente Porfirio Díaz ocupaba el poder, como lo venía haciendo por más de 30 años.

Durante la Revolución no hubo tiempo de atender el aspecto educativo, en realidad poco se hizo entre 1911 y 1917 se designaron 17 secretarios de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Durante el periodo revolucionario, hacia la segunda década del siglo XX ocurrió un redescubrimiento de nuestra alma nacional. Ahora, los campesinos, los rostros revolucionarios y los paisajes mexicanos, mostraban el colorido de nuestros pueblos, con artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco, quienes plasmaron la nueva plástica, en los muros de los edificios públicos, con el fin de que el arte llegara a todo el pueblo. Así también el mundo colonial, con su arte cristiano y la producción artística popular, se revaloraron con los estudios de Gerardo Murillo, Dr. Atl, (Reynoso, 1996).

En el México revolucionario, la proyección del arte y la cultura estuvo encaminada a la élite ilustrada, principalmente dentro de las áreas de educación, creación y difusión cultural.

Los artistas, los intelectuales y los académicos como productores del discurso creyeron que era su deber, crear un nuevo arte mestizo, fomentar las tradiciones artísticas y autóctonas y su legado prehispánico, además de difundir en los muros la gráfica de los objetivos de la revolución.

La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, es la Constitución que actualmente nos rige, aunque se han realizado pequeñas modificaciones, en ella se establecieron los ideales revolucionarios del pueblo mexicano con un marcado contenido social y se plasmó un gobierno para todos los mexicanos sin distinción de raza, credo, condición social o política. Retomó las libertades y los derechos de los ciudadanos, así como los ideales democráticos y federales de la Constitución de 1857. Resumidamente los artículos que hablan acerca de la educación son los siguientes:

El Artículo 3° declara que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita. Además, debe ser laica, ajena a toda doctrina religiosa, para garantizar la libertad de cultos.

El Artículo 27 trata sobre los bienes raíces indispensables que podrán adquirir las instituciones que tengan por objeto la difusión de la enseñanza.

El Artículo 31 se refiere a la obligación de todos los mexicanos de que sus hijos o pupilos acudan a las escuelas para obtener la educación primaria y la militar.

Los Artículos 73, 121, 123 y 130 tratan, asimismo, aspectos relevantes para la educación.

José Vasconcelos, como secretario de Educación, puso en marcha una ambiciosa campaña que llamó "Alfabeto, pan y jabón". Se esforzó porque la escuela primaria llegara a todo el país y porque todos los mexicanos supieran leer y escribir. Solís (1991).

José Vasconcelos y Manuel Gamio pusieron especial empeño en la formación artística popular, pensando que el rescate de la cultura mexicana, enaltecería la raza y haría de México una Nación.

Los artistas plásticos adoptaron este ideario y lo enriquecieron con las novedades traídas de Europa. Adolfo Best Maguard, Carlos Mérida y Roberto Montenegro, fueron los primeros que llegaron a México, los siguieron Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Todos ellos lograron darle una contemporaneidad e internacionalismo al lenguaje y pensamiento artístico por el que se expresaría el afán de la reconstrucción nacional.

“La difusión del método de dibujo de Adolfo Best Maguard en la enseñanza elemental fue planteado como método alternativo a los europeos, puesto que, como afirma Maguard, retoma lo “arquetipo” de nuestras culturas (Durán, 1998: 401).

Vasconcelos organizó las llamadas Misiones Culturales, en las que grupos de estudiantes y profesionistas se instalaban temporalmente como maestros en diferentes lugares, para alfabetizar a la gente y enseñarles medidas de higiene, oficios y cómo aprovechar mejor los recursos de lugar donde vivían. Gracias a las Misiones Culturales se inicia una gran reforma educativa y sobre todo aparece la idea del “nacionalismo”, brindando al pueblo mexicano las herramientas del conocimiento en distintos campos de la actividad social y cultural incluyendo la enseñanza de dibujo, pintura y teatro, apoyando totalmente a las bellas artes, Reynoso (1996).

En las escuelas se dio importancia especial al deporte, la música, las artes gráficas y las manualidades. Vasconcelos apoyó a los músicos, los escritores y los pintores, como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Compositores como Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. La inspiración popular dio originalidad y fuerza al arte mexicano.

Se inició un movimiento artístico llamado Muralismo, el impulsor de este movimiento fue el propio Vasconcelos, quien, tras la Revolución, pidió a un grupo de artistas jóvenes revolucionarios que plasmaran en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad de México la imagen de la voluntad nacional. Los artistas tenían total libertad para elegir los temas y mostrar un mundo nuevo sobre las ruinas, la enfermedad y la crisis política surgida tras la Revolución. Influenciados por el rico pasado precolombino y colonial, los

muralistas desarrollaron un arte monumental y público, de inspiración tradicional y popular, que ponía fin al academicismo reinante, exaltando su cultura y origen precortesiano.

De acuerdo con el programa destinado a socializar el arte, y que rechaza la pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente de los círculos intelectuales. Propone la producción de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia.

La Escuela Nacional de Bellas Artes había tenido muy buenas relaciones con el régimen de Porfirio Díaz y sobre todo con el ministro de Instrucción Pública Justo Sierra, y para principios de 1911, unos meses antes de que Díaz dejara la presidencia, los alumnos de San Carlos pidieron una serie de cambios en los planes de estudio, la destitución del director Antonio Rivas Mercado, la modernización de los sistemas de enseñanza y la separación de la Academia en dos escuelas: una dedicada a arquitectura y otra a pintura, escultura y grabado.

Ya con Victoriano Huerta en la presidencia, se iniciaron las transformaciones institucionales en las áreas directivas, organizativas y curriculares que exigía el alumnado.

Se nombró al pintor Alfredo Martínez director de la Academia de las Bellas Artes y él impulsó un nuevo plan de estudios. Además se abrió la primera escuela al Aire Libre en Santa Anita Ixtapalapa, dedicada sobre todo a la pintura del paisaje.

A raíz del derrocamiento de Huerta se llegó también a la destitución del director y el cierre de la Escuela al Aire Libre se reabrió hasta 1920 y en 1924 se dedicó a la educación artística popular.

El Dr. Atl fue quien quedó al frente de la Escuela de Artes Plásticas, a la vez que era jefe de propaganda constitucionalista, se pretendió que la educación artística además de su labor escolar, los estudiantes de artes plásticas participaran en el programa propagandista carrancista.

Atl seguido de un grupo de maestros y alumnos de la Escuela de Bellas Artes se trasladó a Orizaba para apoyar al gobierno constitucionalista encabezado por Carranza y publicaron el periódico “La Vanguardia”, con el fin de formar opinión sobre los acontecimientos revolucionarios. Algunas ilustraciones de las revistas fueron hechas por José Clemente Orozco, además participaron artistas como David Alfaro Siqueiros y Raziél Cabildo.

Al triunfo de Carranza, Atl y sus seguidores regresaron a la ciudad de México y continuaron con sus actividades propagandístico/culturales al lado de Obregón sobre todo en la etapa previa a la promulgación de la Constitución de 1917. Apoyando la iniciativa de hacer el acceso a la educación, a la cultura y al arte un derecho constitucional que finalmente garantizó el artículo 3º.

Fue entonces durante el Gobierno del presidente Álvaro Obregón y junto con José Vasconcelos como rector de la Universidad de México que se logró poner en marcha el plan de educación popular y difusión artística más ambiciosos que tuvo México en el siglo XX.

Fueron los propios artistas quienes participaron en los distintos departamentos de la SEP como maestros, diseñadores gráficos, promotores culturales y creadores.

En la rama de las artes plásticas las dos manifestaciones más importantes de la formación artística popular en los años veinte, fueron el método de dibujo Best Maguard, que se utilizó en las escuelas primarias y obreras durante el gobierno de Álvaro Obregón, además se llevó en la Escuela Industrial Corregidora de Querétaro. Sin embargo con el cambio de gobierno y en respuesta a la crítica de que éste procedimiento coartaba la creatividad infantil, el método Best acabo por abandonarse totalmente.

El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana y sus principales protagonistas fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. A partir de 1930 el movimiento se internacionalizó y se extendió a otros países de América.

Pablo O'Higgins como pintor se sumó al movimiento nacionalista mexicano en el rescate de tradiciones y de episodios históricos que buscaban la consolidación de la identidad nacional y los valores propios que exigía el momento histórico y tuvo una participación determinante en las Misiones Culturales. Los maestros rurales y las misiones culturales se inspiraban en los Franciscanos, así también el muralismo provenía de los frescos con que los frailes se auxiliaban para catequizar a los indios. Si el tema de aquellos había sido la historia sagrada, el muralismo revolucionario tenía que ser, simétricamente, la historia mexicana. UNAM, CONACULTA, (2004).

“Cabe señalar que en las Misiones culturales participó la clase media ilustrada mexicana, como los gremios artístico, musical, dancístico y docente, entre otros, que estuvieron particularmente sensibles y comprometidos con los postulados de la Revolución Mexicana. Bajo el impulso de Vasconcelos, salieron a todos los rincones del país para llevar a los más desprotegidos la palabra, el alfabeto, la historia, el mural, la pintura, la escultura, la danza, la música y toda clase de artes domésticas, industriales y artesanales” (Misiones Culturales, 2006).

La influencia de las civilizaciones mexica y maya se aprecia de manera particular en el arte de los muralistas, especialmente de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Como rector de la Universidad, Vasconcelos inició una gran tarea educativa y fue el promotor de la iniciativa para volver a organizar la Secretaría de Educación. Inyectó a la labor un aire de una verdadera cruzada nacional. La idea de la nueva Secretaría era muy diferente a la porfirista. Para Vasconcelos había diferencia entre instrucción y educación; con la educación se formarían hombres cultos, con capacidad para seguir aprendiendo. Su visión dio fuerza a la secretaría que por primera vez abarcaría a toda la República.

En el desempeño de este cargo, organizó el ministerio en tres departamentos; Escolar, de Bellas Artes y de Bibliotecas y Archivos; mejoró la Biblioteca

Nacional y creó varios repositorios bibliográficos populares; editó una serie de clásicos de la literatura universal.

Vasconcelos devuelve a México la raíz de nuestras tradiciones, se impulsa a las bellas artes y la difusión de la cultura clásica, el intercambio cultural con el extranjero y la investigación científica, además Vasconcelos es precisamente uno de los fundadores del Ateneo, grupo que rechazaba el Pensamiento Positivista del régimen de Porfirio Díaz.

“El Ateneo de la Juventud” sentaba su filosofía en la promoción de un sentido nacionalista, panamericano, humanista inspirado en el pensamiento grecolatino, cristiano junto con el pasado español e indígena. Ve en la fusión de estos dos grupos la base para la creación de lo que según él formaría parte de la Raza Cósmica. Encuentra en el mestizaje nuestra realidad por la que había que ir al rescate de lo rescatable de nuestro pasado y, actualizado, aplicarlo a la realidad de ese nuevo México. En este marco de ideas es que aparece el lema “Por mi raza hablará el espíritu”, Ramos (2003). No era necesario buscar en otros países las soluciones a nuestros problemas, había que recurrir a nuestro pasado en forma inteligente.

Más que nada el movimiento proponía una revisión crítica de los valores intelectuales, así como una apertura hacia el saber universal como medio para comprender y apreciar en su justa medida a la cultura mexicana. Y proponiendo un nacionalismo mexicano representado por un movimiento popular al mismo tiempo que estandarte de creación artística.

“...La circunstancia de que tales ideas surgieran de diferentes partes, de educadores, de políticos, de intelectuales y fueran acogidas favorablemente por la juventud y las masas populares demuestra que ese movimiento no era artificial...” (Ramos, 2003:83);

en realidad fue un grupo que si tuvo trascendencia en la vida de la educación artística de nuestro país.

El programa de la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales proponía el dibujo en los jardines de niños, escuelas primarias, normales y técnicas, por medio de un equipo de setenta profesores de dibujo que capacitaron a otros dos mil maestros de grado que instruirían a ciento treinta mil niños, así mismo otros profesores se encargaban de los grupos de normalistas y alumnos de escuelas técnicas.

En cuanto a la enseñanza musical en jardín de niños, las primarias, la normal para maestros, los centros de orfeón así como la intervención en actividades de difusión y festivales de música estaban a cargo de la Dirección de Cultura Estética. El proyecto incluía la elaboración de los programas de enseñanza para las escuelas primarias y las secundarias, tanto de escuelas privadas como públicas.

Luis Sandi, como miembro de LEAR Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, terminó su proyecto de organización cultural que facilitó la manifestación de artistas e intelectuales relevantes, tomando en cuenta a los humildes y a los obreros estableciendo para ellos una escuela nocturna gratuita donde los grandes intelectuales impartieron cursos sobre distintas materias: aritmética, inglés, francés, ruso, economía política, marxismo, literatura, cultura general, artes plásticas, pedagogía, ciencias, fotografía, teatro, cine y por supuesto, música. A esta labor se suman los textos que él mismo realizó como libros didácticos. Introducción al estudio de la música, Do, Re, Mi y Canto por nota, también fue el autor "De música y otras cosas".

"El deseo de Vasconcelos en si era convertir a México en el país más importante, culturalmente hablando de América Latina, puesto que pensaba que México "Es heredero de una enorme tradición cultural". Hablaba de que "es necesario superar nuestra falta de fe, en nosotros mismos", y dejar de pensar que los extranjeros son los únicos que piensan que tienen cultura, en México y Latinoamérica hay mucha cultura y tenemos derecho de construir nuestro propio sistema de pensamiento" (Vázquez, 2005:76).

Por primera vez se describe claramente nuestro problema añejo de cultura y de imitación e importación de sistemas políticos, pedagógicos y sociales.

En 1932 se funda la Escuela Nacional de Danza, con el fin de consolidar una danza transparentemente mexicana, y así nace la danza contemporánea mexicana de tipo universal. La huella de esta escuela ha sido tan perdurable que se considera el pilar sobre el cual se apoyaron las instituciones de la danza, tales como el Taller Coreográfico de la UNAM.

1.7 Gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940)

Con Lázaro Cárdenas en la presidencia aparece la llamada educación socialista, que perduró hasta el final de la de Ávila Camacho, en 1945, con la idea de tomar un hombre libre de prejuicios y fanatismos religiosos, y una sociedad igualitaria, con una visión romántica y entusiasta.

Se promueve la reforma al artículo 3º constitucional en el que se le da una orientación socialista a la educación impartida por el Estado, otorgándole el control sobre la educación primaria, secundaria y normal.

El cardenismo recibe como herencia del “callismo” no nada más el artículo tercero que contempla la educación socialista, sino también, el sentimiento antirreligioso. Así mismo, el cardenismo hace suyo el problema agrario que los anteriores gobiernos habían esquivado: la entrega de tierras a los campesinos. Junto a este impulso que le da al campesino, también se preocupa por sentar las bases de la industrialización del país.

Estas dos posturas del cardenismo: reparto de tierras e industrialización, serán los dos grandes rubros que van a determinar el tipo de educación de esta etapa. Una educación para el campo a través de la escuela rural en donde está presente la educación vasconcelista y una educación técnica que culminará con la fundación del Instituto Politécnico Nacional de donde saldrían los técnicos para promover la industrialización del país.

La educación socialista estaba inspirada en la escuela socialista de Rusia, (nuevamente partiendo de modelos extranjeros) esta escuela se inspira en los “centros de interés” teniendo como modelo la siguiente trilogía: naturaleza, trabajo y sociedad, Solís (1991).

La Educación Socialista podemos considerarla como un “experimento” que se sintió especialmente en el campo, sacudió las conciencias, sirvió de enlace entre pueblo y gobierno facilitando la implantación de los proyectos oficiales, cometió errores o excesos que terminaron en enfrentamientos. Lo que más llama la atención es el pretender establecer una escuela socialista en una sociedad capitalista, verdadera contradicción, sobre todo si se acepta que la sociedad hace a la escuela y no a la inversa.

Con la expropiación petrolera se da mayor importancia a la educación técnica.

El 16 de julio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó a través del Diario Oficial de la Federación obligatoria y gratuita la enseñanza de la música en todas las escuelas de la República Mexicana. Por desgracia, actualmente el decreto no ha sido aplicado para la gran mayoría de las escuelas de gobierno, debido a que la misma Secretaría de Educación Pública argumenta, falta de presupuesto y de maestros de música, así mismo la carencia de un programa oficial actualizado de Educación Musical. Habría que agregar la falta permanente de capacitación del magisterio y los bajos sueldos que perciben los maestros.

En 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Lázaro Cárdenas aceptó el exilio de un grupo de españoles;

“Precisamente con motivo de la Guerra Civil española, México iba a tener la suerte de dar albergue a un grupo de intelectuales españoles que habrían de patrocinar tanto un renacimiento cultural, como el aceleramiento del proceso de enfrentamiento de la cultura mexicana consigo misma” (Solís,1991:128).

Nuevamente importaríamos modelos extranjeros, que sin embargo dieron a México nuevos caminos a la cultura, ya que la mayoría de los refugiados eran gente preparada y emprendedora.

1.8 Gobierno de Ávila Camacho (1940-1946)

En este sexenio se orientó la educación hacia fines menos espirituales y más pragmáticos, son tres los principios fundamentales en política educativa de Ávila Camacho:

- ❖ Incrementar los medios para combatir el analfabetismo.
- ❖ Crear el tipo de hombre, de trabajador y de técnico que exigía el desarrollo económico.
- ❖ Elevar la cultura general en el campo de la ciencia y del arte.

A mediados de la década de 1940 se estableció la tendencia que se conoce con la expresión de escuela de la unidad nacional, promovida por Jaime Torres Bodet Con el lema de “escuela de amor”.

La Segunda Guerra Mundial fortaleció la “Doctrina de la Unidad”, las condiciones internacionales hicieron que la política cambiara de rumbo y a aquella etapa “socialista” le seguía una que buscará la confraternidad universal internacional y la unidad nacional.

La SEP inició un giro que culminaría con la reestructuración del artículo 3° en donde se suprime el apartado que decía que “La educación será socialista” y contribuirá a formar en la conciencia “un concepto exacto y racional del universo y de la vida social”. Estas supresiones no alteraron el espíritu del artículo 3° que en su versión actual se origina en el periodo callista-cardenista.

Los fines de la escuela primaria en ese entonces eran:

- 1.- educación del niño física, moral e intelectual.

2.- mejoramiento de la comunidad.

3.- transmisión de la herencia cultural, Carranza (2003).

Durante este gobierno se funda el Consejo Nacional Técnico de la Educación, la Escuela Normal Superior, La Escuela Nacional de Especialista, La Escuela Nacional de Bibliotecarios, El Colegio Nacional, El Instituto Tecnológico de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, se restablecen las Misiones Culturales y se reestructura el Instituto Politécnico Nacional.

Así mismo otros de los logros fueron:

- ❖ La creación del Seminario de Cultura Mexicana.
- ❖ Fundación de la Escuela Normal de Especialización.
- ❖ El establecimiento para el Premio Nacional de Literatura.
- ❖ Elaboración de nuevos programas para las escuelas primarias, con la Comisión Revisora y Coordinadora de los Planes Educativos y Textos Escolares.
- ❖ Unificación Magisterial de donde surge el SNTE.
- ❖ Se elaboró la Biblioteca Enciclopédica del Magisterio.
- ❖ Se fundó el Instituto Federal de capacitación del Magisterio.

En 1945 el gobierno de Ávila Camacho concebía a la educación como medio para modelar el México del futuro y preparar a los jóvenes para acelerar la industrialización, nos encontramos nuevamente en busca de la unidad.

Desde el primer año de primaria se fomentaba un sentimiento de panamericanismo por medio de la lectura de las biografías de los héroes americanos y de la enseñanza de bailes y canciones americanas.

“Según la tesis que México sustentó en la Conferencia Educativa, Científica y Cultural, efectuada en Londres en (1945), la educación debería ser integral (no sólo instrucción de la inteligencia, sino

desarrollo del carácter), educación para la paz, lucha contra la ignorancia y para la comprensión de lo nuestro” (Solís, 1991:132).

Con Carlos Chávez como director del INBA se abrieron casas de la cultura, más academias, se impartieron más talleres, a la educación artística tradicional (danza, teatro, artes plásticas y música) se añadió el estudio del diseño, urbanismo, artesanías, fotografía etnomusicología, etnodanza, diseño de laudería y cine. Se crearon centros de investigación artística. En música se incluyó el jazz, la electromúsica, la docencia, la producción y la programación musical. En artes plásticas se añadieron las artes visuales, Durán (1998).

Luis Sandi como jefe del departamento de Música, contempló la educación artística en las escuelas primarias, con la intención de que los alumnos se fueran sensibilizando hacia la expresión artística musical, reconociendo las formas nacionales en que se ha manifestado, y relacionándola con el patrimonio musical universal.

El INBA abrió la secundaria y el bachillerato de artes (antes instructor de arte), El Conservatorio de las Rosas, en Michoacán, creó varias licenciaturas para la enseñanza de la música y otra más en educación artística.

Lamentablemente este proyecto no culminó debido a la falta de presupuesto, escaso personal académico, carencia de infraestructura, ocurrencias políticas, creación de otros organismos que duplicaron funciones, la desarticulación INBA-SEP, falta de autonomía para certificar los estudios y nuevamente la poca importancia que se le ha concedido a esta rama de la educación.

1.9 Gobierno de Miguel Alemán (1946-1952)

Algunas de las principales acciones referentes al área artística en el gobierno de Miguel Alemán fueron:

- ❖ Estimular la alta cultura.
- ❖ La creación del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Luis Sandi, junto con otros dos músicos mexicanos Carlos Chávez y Eduardo Hernández, propusieron a Miguel Alemán desde su candidatura el proyecto para la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes.

En 1946, la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de ese año:

ARTICULO 2.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de la Secretaría de Educación Pública y tendrá las siguientes funciones:

1.- El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, así como las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.

2.- La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las bellas artes, de la educación artística y literaria comprendida en la educación general que se imparte en los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y normal.

ARTICULO 6.- Para su funcionamiento el Instituto se compondrá de las direcciones, departamentos, establecimientos técnicos y dependencias administrativas y docentes que su reglamento determine, y entre otros se compondrá del Conservatorio Nacional de Música, de la Escuela de Danza, de la Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del Departamento de Música, del Departamento de Artes Plásticas, del Departamento de Teatro y Danza, así como de las demás dependencias de estos géneros que sean creadas en lo futuro.(Diario Oficial de la Federación, Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura)

Así mismo se pretendía reunir a las escuelas bajo un mismo orden para normarlo y supervisarlos sistemáticamente, planificando las acciones de la educación artística.

El sexenio 1946-1952, prefirió tareas prácticas con la gran ambición de utilizar la educación para empujar el desarrollo económico. Se inició la construcción de los Institutos Tecnológicos Regionales. Las preocupaciones fundamentales fueron la construcción de edificios escolares, la preparación de maestros y el mejoramiento de métodos pedagógicos. Se realizaron construcciones impresionantes como el nuevo Conservatorio de Música y la Ciudad Universitaria. Este sexenio se distinguió también por trabajar con la UNESCO. Miguel Alemán llevó a la promoción de creadores como Rufino Tamayo, Gunter Gerzo, Manuel Felguérez y José Luis Cuevas, entre otros.

1.10 Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958)

Durante su campaña política establece cuatro compromisos en el aspecto educativo: Aumentar y mejorar las escuelas y el profesorado. Dar nuevo impulso a la alfabetización. Fomentar y desarrollar las instituciones de educación superior, politécnica y universitaria. Ampliar y mejorar la enseñanza especial, agrícola e industrial.

José Ángel Ceniceros como Secretario de Educación Pública marcó la orientación educativa hacia la mexicanidad y de arraigo a las tradiciones.

En este sexenio las escuelas comenzaron a enfrentar las primeras manifestaciones de la explosión demográfica; José Ángel Ceniceros, planteó por primera vez la necesidad de planificar el desarrollo del sistema.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY ORGANICA DEL SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA, (Diario Oficial de la Federación, Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana):

Artículo 1

Con el nombre de Seminario de Cultura Mexicana se crea una institución al servicio de la cultura del país, dotada de personalidad jurídica, en la que se

hallarán representadas las diversas ramas y tendencias de las ciencias, las letras y las artes.

Artículo 2

Las finalidades del Seminario son:

- I.-Estimular en México la producción científica, filosófica y artística;
- II.-Difundir la cultura en todas sus manifestaciones nacionales y universales;
- III.-Mantener activo intercambio cultural con los Estados y Territorios de la República, y con instituciones e individuos del extranjero interesados en la cultura mexicana;
- V.-Servir de órgano de consulta a la Secretaría de Educación Pública.

En el Instituto Nacional de Bellas Artes las actividades se multiplicaron, se crearon institutos regionales, grupos artísticos y centros de educación estética en varias ciudades del país y se construyeron instalaciones para las artes dramáticas en la ciudad de México, entre ellas el Auditorio Nacional, los edificios de la Escuela de Teatro y de la Académica de la Danza Mexicana.

1.11 Gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964)

Al llegar a la presidencia de México, López Mateos reorienta el aspecto educativo, manifestando la necesidad de revisar los procedimientos en la lucha por la alfabetización y proveer a las escuelas de material didáctico y revisar los contenidos de los libros de texto.

Con Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública, se promueve una reforma al artículo 3º. Constitucional, basado en el desarrollo armónico del ser humano, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional. Promovió la construcción del Museo Nacional de Antropología, del Museo de Arte Moderno, y organización y adaptación de los de Arte Virreinal y Pintura Colonial.

Se crean tres subsecretarías de la Secretaría de Educación Pública, La Subsecretaría General y de Coordinación Administrativa; La Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior, y la Subsecretaría de asuntos Culturales.

Una medida importante del gobierno de López Mateos lo constituyó el decreto del 12 de febrero de 1959 que creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Ya que afirmaba que:

“...al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la patria de la que algún día serán ciudadanos” (Solís, 1991:137).

“Esos libros afirman la igualdad de derechos de todos los niños de México, afianzan la unidad nacional en sus tradiciones más puras...nada contra el hombre y nada contra la patria” (Solís 1991:139).

El Dr. Jaime Torres Bodet, secretario de educación por segunda ocasión va a realizar una labor trascendental, durante el presente sexenio. El 19 de octubre de 1959 surge el Plan del Mejoramiento y la Extensión de la Educación Primaria en México, también conocido como el “Plan de once años” Carranza (2003), en el que se pretendía dar atención preferente a los que menos tenían, la introducción del libro de texto gratuito y mejorar la calidad de la educación al revisar los planes y programas de estudio, así como la formación de maestros.

La educación primaria debía organizarse en seis áreas:

- a) Protección de la salud y mejoramiento del vigor físico
- b) La investigación del medio y el aprovechamiento de los recursos naturales.
- c) La comprensión y el mejoramiento de la vida social.
- d) Las actividades creadoras.
- e) Las actividades prácticas.

f) La adquisición de los instrumentos de la cultura lenguaje y cálculo.

El Plan de Once Años, llevó a cabo varias innovaciones, tratando de enfrentar el problema de la explosión demográfica en el terreno escolar, aumentando la capacidad de atención del sistema educativo: el doble turno de escuelas, el impulso del programa federal de construcción de escuelas (CAPCE) y el crecimiento de las escuelas normales para formar los maestros que se requerían.

1.12 Gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970)

A esta administración le correspondía continuar con el Plan de Once Años, iniciado en el sexenio anterior, y aunque hubo grandes progresos en la cobertura, la educación aún era deficiente.

Agustín Yáñez como Secretario de Educación traza una política educativa que se sustenta en cinco objetivos:

- ❖ Enseñar a pensar y aprender.
- ❖ Remodelar la conciencia de solidaridad.
- ❖ Abandonar los dogmatismos sobrevivientes o recientes.
- ❖ Practicar el civismo.
- ❖ Poner en marcha el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, para promover el desarrollo económico y social del país.

Además se propone una reforma educativa, intentando reorientar la educación básica a través de “aprender haciendo” en la educación primaria y enseñar produciendo en la educación posterior. Incluso al final del sexenio la SEP publica la obra “Aprender haciendo, el manual del maestro”, conteniendo los libros y cuadernos de trabajo para cada grado de educación primaria.

Planteaba la necesidad de realizar una reforma a la educación que imponía como fin de la educación el desarrollo armónico de las facultades del ser humano y el fomento por el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad

internacional en la independencia y en la justicia “formar hombres verdaderos y a la vez libres y responsables”, Carranza (2003).

Capacitar técnica y progresivamente desde el jardín de niños hasta la educación superior hacer a la educación permanente, es decir continúa, desde el jardín hasta la Universidad enseñando a pensar, entender y tolerar al individuo y que fuese un programa formativo que nunca terminara.

El sexenio 1964-1970 significó un período de crisis, el sexenio estuvo alterado por la inquietud político-social.

Dentro de los logros educativos del sexenio podemos observar la creación de nuevas modalidades como la telesecundaria, la secundaria técnica agropecuaria, la industrial y la pesquera.

En el aspecto cualitativo, se buscó mejorar el rendimiento y la capacitación con reformas de los planes de estudio. Las actividades tecnológicas en las secundarias se agruparon en 5 áreas: industrial, comercial, administrativa, del hogar, agrícola y artística.

El sexenio de Díaz Ordaz termina con el movimiento estudiantil de 1968 en el que era palpable el descontento de miles de estudiantes manifestantes, denunciando actos del gobierno.

1.13 Gobierno de Luis Echeverría (1970-1976)

Durante su campaña política, Echeverría anuncia una reforma educativa que expresaba: “todos los problemas desembocan o se relacionan con uno solo, el de la educación...Ningún avance económico., ninguna mejoría social son posibles sin la educación popular” (Carranza, 2003:75).

Dicha reforma educativa se resume en los siguientes puntos: atender prioritariamente a grupos marginados; impulsar y reglamentar la educación

extraescolar; nuevos planes y programas de educación básica; renovación de los libros de texto gratuitos y actualización del magisterio. Además la modernización y desconcentración de la Secretaría de Educación Pública.

“La educación se concebía como un proceso con dos grandes objetivos sociales, de una parte, transformar la economía, las artes y la cultura, a través de la modernización de las mentalidades y, de otra, instaurar un orden social más justo, principalmente mediante la igualación de oportunidades” (Latapí, 1981:66).

En 1972 se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la cual afirmó la propiedad nacional del patrimonio histórico y artístico, así como su protección.

El 27 de Noviembre de 1973 se expidió la Ley Federal de Educación, (Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Educación); en reemplazo de la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941, en la que “...se define a la educación como medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, como proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y como factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar el sentido de solidaridad social (Art. 2)

a) e innovación (Art. 2 V, XII).

Proteger y acrecentar el acervo cultural de la nación y hacerlo accesible a la colectividad (Art.

En cuanto a su Función Cultural se propone lo siguiente:

b) Adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, armonizando tradición 5, IV y VII).

c) Fomentar la creación artística y la difusión cultural. (Art. 5, XI)

La reforma en la enseñanza primaria se planteó con nuevos planes y programas, estableciendo cuatro áreas fundamentales: español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y otras tres complementarias: educación física, artística y tecnológica. Además se elaboraron nuevos libros de texto.

La Ley Federal de Educación, establece que la educación es un servicio público y cumple una función social que ejerce plenamente el Estado, que también podrá participar el sector privado y que es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad.

En la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública quedan 4 subsecretarías: La Educación Primaria y Normal, que sustituye a la subsecretaría general; la Educación Media Técnica y Superior, que sustituye a la de Enseñanza Técnica y Superior; la de Cultura Popular extraescolar, que sustituye a la de Asuntos Culturales; y la de Planeación y Coordinación Educativa , de nueva creación. Al mismo tiempo se inicia el proceso de desconcentración administrativa.

Se crearon diversos organismos que permitieron innovar y mejorar la educación nacional. CONAFE, que se ocupa de los cursos comunitarios, el CEMPAE, con los sistemas abiertos, y el departamento de investigación educativa del CINVESTAV del IPN.

1.14 Gobierno de José López Portillo (1976-1982)

Su lema es “educar para la vida, en gran medida es educar para el trabajo ”mejorar los servicios en las áreas de educación física, el deporte y la recreación; y hacer de la educación un proceso participativo, Carranza (2003).

En este sexenio es nombrado Secretario de Educación pública el Licenciado Porfirio Muñoz Ledo que elabora un Plan Nacional de Educación, a partir de un diagnóstico que muestra una profunda brecha entre la educación y la producción.

En 1977 es sustituido el Secretario de Educación por el Licenciado Fernando Solana Morales, siguiendo con el Plan Nacional de Educación que puede resumirse en cinco objetivos:

- ❖ Ofrecer la educación básica a toda la población, particularmente a la que se encuentra en edad escolar.
- ❖ Vincular la educación Terminal con el sistema productivo de bienes y servicio social y nacionalmente necesarios.
- ❖ Elevar la calidad de la educación.
- ❖ Mejorar la atmósfera cultural y fomentar el desarrollo del deporte.
- ❖ Aumentar la eficiencia del sistema educativo.

1.15 Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)

En este sexenio se crearon Institutos y Festivales de Cultura dentro del Programa de Modernización en la Administración de Asuntos Culturales.

En 1984 Reyes Heróles, quien pretendía superar la inconsistencia de la educación cívica y la educación artística reconociéndolas como materias formativas; describió la situación artística en los siguientes renglones:

“La enseñanza artística que se imparte en las escuelas primarias y secundarias tiene una cobertura muy limitada, lo cual se aprecia también en las tareas de formación, capacitación, actualización de maestros para el desempeño docente de esta área (...) Por lo que se refiere a la educación artística que se imparte en las escuelas profesionales, presenta considerables deficiencias. Es patente la desarticulación entre los distintos estadios que la componen. La insuficiencia de normas y criterios de coordinación ha dificultado la continuidad del proceso educativo y el rendimiento académico, en menoscabo de la calidad de esta educación. Cabe destacar que se observan lagunas en los aspectos de planeación, programación y evaluación de las escuelas de educación artística, así como en la operación de las mismas” (Heróles, 1985: 21).

Con base en estas observaciones, la Subdirección General de Investigación y Educación Artísticas elaboró un documento en el se ofrece un diagnóstico puntual de cada problema, así como acciones concretas para resolverlos

encaminándose así a la creación de un Sistema Nacional de Educación Artística, siendo titular el escritor Jaime Labastida, su principal responsabilidad fue la de atender a la educación artística en todos los niveles de escolaridad; las políticas de esta dependencia fueron básicamente, Reynoso (1996).

- ❖ Atacar la desvinculación existente entre los planes y programas de educación artística en la educación general.
- ❖ Procurar coherencia a los programas de formación de maestros, en lo que toca a la relación educación general-educación artística.
- ❖ Apoyar la aplicación de asignaturas- no de áreas- en el sistema escolarizado, en vista de la confusión que suscita integrar contenidos de educación varias especialidades artísticas (música, danza, artes plásticas, teatro).
- ❖ Elaborar planes y programas con contenidos y métodos adecuados a las especialidades artísticas del caso.
- ❖ Integrar y buscar la interdisciplinariedad, de modo que se fomente el proceso formativo en la personalidad del educando, a partir de un elemento motivador.
- ❖ Promover la adecuación de los programas educativos a las peculiaridades de los medios sociales en que se apliquen.

Como objetivos de estas políticas se definieron:

- ❖ Organizar el Sistema de Educación Artística del INBA, con vistas a la elevación de la calidad de sus servicios educativos.
- ❖ Ampliar la cobertura educativa y combatir el centralismo apoyando la educación artística en provincia.
- ❖ Integrar al INBA a la estructura de la SEP (niveles, objetivos, modos de operación, colaboración y homologación en general).
- ❖ Reforzar las funciones normativas del INBA en el sistema educativo nacional
- ❖ Ofrecer carreras nuevas de nivel medio y técnico.

La estrategia consistió en intentar la conversión de las Escuelas de Iniciación Artística en Escuelas Vocacionales de Arte.

Este proyecto no se llevó a cabo en su totalidad, sin embargo las acciones que se concretaron fueron medulares, con Rafael Tovar y de Teresa, primero como director del INBA y después como Presidente Nacional para la Cultura y las Artes, la educación artística pudo continuar el proceso iniciado con anterioridad, mediante la participación de académicos, funcionarios y artistas invitados, se modificaron planes de estudio y se avanzó en la elaboración de programas mediante una comisión mixta, se diseñó un nuevo estatuto, más acorde con las exigencias académicas, se mejoraron algunas instalaciones, las mejores del país en el Centro Nacional de las Artes.

1.16 Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

Cuatro secretarios de Educación desfilaron en este sexenio, dando una discontinuidad y pequeños cambios durante el camino.

Las políticas del Programa de Modernización de la Educación 1989-1994 aplicaban las ideas generales sobre modernización al terreno educativo en nueve capítulos, relativos a la educación básica, la formación de docentes, la educación de adultos, la capacitación para el trabajo, la educación media superior; la educación superior, el postgrado y la investigación; los sistemas abiertos, la evaluación, y los inmuebles educativos. Poco se menciona la educación artística.

En el sexenio de Salinas se dieron avances reales: la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto, así como la nueva Ley General de Educación y las reformas del Art. 3º de la Constitución. Con Ernesto Zedillo al frente de la SEP, se logró el consenso necesario para que los 31 gobernadores de los estados de la República y el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmaran con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la

Educación Básica y Normal (ANMEB), el gobierno federal trasladó a los estados el manejo y control de sus respectivos sistemas educativos en los niveles de educación básica y normal, Carranza (2003).

La Ley General de Educación de 1993 ocupó un lugar destacado, sin precedentes en la legislación educativa nacional.

En 1989 se crea el CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

El decreto surge como parte de la política cultural del Estado: Conservatorianos (2004).

Artículo 1º. Se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones que en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes corresponden a la citada Secretaría.

Artículo 2º. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tendrá las siguientes atribuciones:

- ❖ Promover y difundir la cultura y las artes.
- ❖ Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes.
- ❖ Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, y otros eventos de interés cultural.
- ❖ Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir, o en su caso opinar sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias.

Se buscaba que la educación primaria fuera un eje de promoción cultural de verdadero alcance nacional, fortaleciendo la identidad cultural del alumno, brindándole oportunidades de acceso y participación en el quehacer cultural, contribuyendo así a su formación integral. El resultado fue negativo y se

pospuso la creación del Subsistema de Educación Artística dentro del sistema escolarizado.

1.16 Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000)

En materia de educación e investigación artística, el presidente Zedillo, destacó la reordenación académica de las escuelas y centros de investigación del Centro Nacional de las Artes; el apoyo a la formación de nuevos centros de formación artística en diversos estados de la República Mexicana; así como la exhibición de arte mexicano en más de 100 museos de todo el mundo; y la realización de más de 300 mil actividades de difusión de la cultura y las artes, entre exposiciones, conciertos, representaciones teatrales y dancísticas, conferencias y lecturas, Carranza (2003).

Desde la creación de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística y hasta 1996, los logros obtenidos fueron los siguientes:

Se construyeron 10 escuelas profesionales, 12 Centros de Educación Artística (CEDART), 4 escuelas de Iniciación Artística con dos secciones de música escolar y enseñanza artística y 7 centros de investigación.

Se intentó articular los diferentes niveles de educación artística en el bachillerato y profesional.

Se obtuvo el nivel de licenciatura en algunas carreras.

La Subdirección se divide en tres secciones:

- a) Asuntos Académicos.
- b) Investigación y Documentación de las Artes.
- c) Servicios Educativos.

La Educación Básica, preescolar, primaria y secundaria se orientaron por la Subdirección General y se apoyaron a través de la comisión de profesores de

educación musical y artes plásticas, a cargo de la Sección de Música Escolar y la Sección de Enseñanza Artística.

Se fundó el Taller de Capacitación Operística, así como el Taller de Grafía Musical, se inicia la Licenciatura en Lutería, enfocada a la construcción de instrumentos musicales de cuerda, apoyada y reconocida por la UNESCO, como un proyecto regional latinoamericano.

El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 fue elaborado por Miguel Limón como secretario de Educación. (Acuerdo No. 181 del Diario Oficial de la Federación por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación primaria).

La educación artística es tomada en cuenta en el Plan de Educación, de la siguiente forma:

En el artículo 4º dice que deberán desarrollarse actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y deportivo, para que los alumnos logren los objetivos de la formación integral, como definen a ésta el artículo Tercero. Propone 40 horas anuales es decir una semanal dedicadas a la educación artística y que debe formar parte no sólo de una práctica escolar, sino también un estímulo.

En su artículo 5º el plan de estudios reserva espacios para la educación física y artística, como parte de la formación integral de los alumnos. Los programas proponen actividades, adaptadas a los distintos momentos del desarrollo de los niños, que los maestros podrán aplicar con flexibilidad sin sentirse obligados a cubrir contenidos o a seguir secuencias rígidas de actividad.

Se da mayor importancia a la educación artística en la escuela primaria que tiene como propósito fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente se propone contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones.

La propuesta parte del supuesto de que la educación artística cumple sus funciones cuando dentro y fuera del salón de clases los niños tienen la oportunidad de participar con espontaneidad en situaciones que estimulan su percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad en relación con las formas artísticas.

La educación artística no debe limitarse al tiempo que señalan los programas; por su misma naturaleza se relaciona fácilmente con las otras asignaturas, en las cuales el alumno tiene la oportunidad de apreciar distintas manifestaciones del arte (en español, en historia) y de emplear formas de expresión creativa en el lenguaje o el dibujo.

Así mismo señala que la actividad artística en la escuela puede ejercer una influencia positiva en el uso del tiempo libre de los niños. Las oportunidades de recreación y apreciación relacionadas con el arte son más abundantes y accesibles; existen no sólo en museos y sitios históricos o en los espectáculos, sino cada vez con mayor frecuencia en los medios impresos y electrónicos. Estimular al niño para que se convierta en usuario sistemático de los circuitos de difusión cultural es uno de los logros más importantes a que puede aspirar la educación artística.

Los propósitos generales son: SEP (2000):

- ❖ Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de apreciar y distinguir las formas y recursos que éstas utilizan.
- ❖ Estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante actividades en las que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.
- ❖ Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas.

- ❖ Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado.

En este sexenio empieza a vislumbrarse una estructura más sólida en la educación artística, sin embargo aún estamos lejos de llevarlo a la práctica.

1.18 Vicente Fox Quesada (2000-2006)

El 28 de septiembre de 2001 se dio a conocer el programa sexenal del sector educativo que cada gobierno federal debe elaborar, Programa Nacional de Educación 2001-2006, el documento lleva el subtítulo de “Por una educación de buena calidad para todos. Un enfoque educativo para el siglo XXI”. (Diario Oficial de la Federación, Decreto por el cual se aprueba el Programa de Educación 200-2006)

Actualmente, se está dando un impulso mayor a la educación artística desde diversas instituciones, en CONACULTA y sus organismos coordinados han desarrollado un amplio programa para fortalecer la educación artística a nivel nacional. El Instituto Nacional de Bellas Artes ha dirigido sus esfuerzos hacia la reformulación y consolidación de sus políticas educativas.

El Centro Nacional de las Artes coordina y apoya la creación de siete centros de las artes en los estados. Asimismo, ha creado el Sistema de Educación Artística a Distancia, a través del Canal 23 y la Red EDUSAT cuya señal es recibida también en el sur de los Estados Unidos y en toda América Latina, así como el postgrado vía Internet para la formación de gestores culturales.

El Sistema Nacional de Fomento Musical creó en 2001 la Orquesta Sinfónica Infantil de México, que brinda un nuevo espacio donde los niños de mayor talento musical del país tienen un lugar de aprendizaje. En el 2004, la Orquesta Sinfónica Infantil grabó su primer disco, realizó su sexta gira nacional y su primera gira internacional por Estados Unidos.

Se ha fortalecido el Programa de Fomento a la Creación Musical, impulsando la escritura de casi 400 obras, además de crearse el Programa de Fondos Especiales para el Fomento Musical del país.

(Alemán, 2000:Núm.3) describe en su revista "Conservatorianos" una propuesta para que el Gobierno impulse la anhelada creación del Sistema Nacional de Educación Artística que incluya: formación profesional de docentes, elaboración de planes y programas de estudio; procesos institucionales de capacitación, mejoramiento y perfeccionamiento profesional del magisterio; recursos de enseñanza; producción de obras bibliográficas especializadas; estímulos a la producción y creación artísticas; fomento a la docencia, investigación y difusión artísticas; participación privada y social en la promoción de la educación artística; establecimiento de becas a docentes y a estudiantes; mecanismos de movilidad y continuidad a los estudiantes de disciplinas artísticas a nivel nacional; opciones de movilidad laboral para los docentes a nivel nacional; diseños de nuevos modelos de enseñanza; mecanismos de evaluación, revalidación y acreditación de estudios; establecimiento de convenios internacionales para lograr la continuidad de estudios realizados en el país y en el extranjero; creación del Instituto Nacional de Pedagogía Artística, con unidades en las principales regiones del país, a fin de preparar al personal docente especializado en esta rama educativa que reclama la sociedad y que urgentemente requiere el Sistema Escolar Nacional.

(Alemán, 2000:Núm 4) para revalorar la educación artística en México, es necesario:

Propiciar el rescate, preservación, acopio y divulgación de las manifestaciones artístico-culturales a nivel nacional e internacional; canalizar y verificar la aplicación de recursos para el impulso de la actividad de educación artística en las entidades federativas.

Fortalecer el desarrollo de los programas de trabajo y de los proyectos específicos de las diversas entidades académicas existentes encargadas de la educación artística a nivel nacional.

Apoyar los procesos de actualización y reformas de los planes y programas de estudio y de las estructuras técnicas y administrativas que requieren las instituciones profesionales de educación artística, en el marco de la revalorización y generalización de la educación artística en México.

Implantar la educación musical escolar como asignatura obligatoria en la educación básica y la educación artística en el nivel medio.

Apoyar la investigación, la preservación y la difusión de la producción artística que surja del panorama multiétnico nacional, a través de la instauración de las disciplinas específicas en los correspondientes planes y programas de estudio de las escuelas de educación artística profesional del país.

Estimular la formación de docentes especializados en las diversas ramas de la educación artística, a fin de contribuir en un futuro próximo a la creación de la infraestructura que requieren las instituciones de educación artística profesional; a la atención de las necesidades que en materia artística presenta en el nivel básico del Sistema Educativo Nacional y a la creación, reproducción o fortalecimiento de los estratos sociales que requieren los grupos o escenarios artísticos en su labor de rescate, preservación y difusión artísticas.

Establecer en la programación que la Secretaría de Educación Pública ocupa para sus labores de apoyo a la educación básica y a la educación media superior a través de los medios electrónicos de comunicación, la inclusión de espacios destinados para la difusión artística en sus múltiples facetas, tanto la que emana de la diversidad de los grupos étnicos de México, como la que surge de las instituciones de educación artística en el país.

Impulsar la creación de un auténtico y real sistema nacional de educación artística, que permita la coordinación de esfuerzos institucionales, en el afán por establecer los lineamientos homogéneos para las diversas escuelas de educación artística profesional, el intercambio académico entre las mismas y la movilidad interinstitucional sin perjuicio para la ubicación y revalidación de estudios de los alumnos, así como el empleo racional de los recursos asignados al sector artístico nacional en la búsqueda por alcanzar los niveles

de excelencia académica en los objetivos que la sociedad les ha encomendado.

Establecer la Escuela Normal de Educación Artística o institución equivalente, que atienda la formación profesional de los docentes en las áreas artísticas que tanto se requieren en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, impulsar las carreras pedagógicas en las instituciones superiores de educación artística y promover la creación específica de escuelas de arte en los niveles de educación primaria, secundaria y del bachillerato.

La educación artística en la escuela primaria, actualmente está en segundo plano de importancia dentro del programa, a lo largo y ancho del país hay contadas escuelas que cuentan con la actividad, sobre todo en escuelas oficiales. La mayoría de las escuelas no cuentan con la infraestructura o recursos necesarios para implantar la clase, aún cuando el concepto de obligatoriedad no ha sido desviado del decreto presidencial.

Al revisar la historia de nuestro país se percibe vagamente el deseo de impartir la educación artística de manera nacional, obligatoria y con calidad, en la escuela primaria. Este deseo se expresa a través de las leyes, se programa en las políticas educativas, se encuentra en los textos y se planifica con acciones.

Pero finalmente todo va quedando en propuesta, no ha sido un aspecto prioritario dentro del sistema educativo nacional, el cual se enfrenta a problemas graves que parecen más prioritarios como el analfabetismo y la deserción escolar, entre otros.

La proliferación de instituciones culturales “no formales” como talleres libres, cursos de verano festivales de cultura, de servicio social en apoyo a derechohabientes, de toda índole de objetivos y alcances han sido sólo un paliativo y no un remedio para erradicar el problema de cobertura de la educación artística en el país.

La actividad estética es fundamental para los seres humanos, en tanto que satisface necesidades naturales y nos permite potenciar nuestras capacidades y afirmarnos en el mundo. Pero pierde su vigor e importancia frente a los procesos de modernización contemporánea que referidos directamente al desarrollo económico no encuentran enriquecimiento. Desconocimiento que se genera en las propias instituciones educativas donde estudian nuestros maestros, ya que en sus planes no incluyen estos aprendizajes, aunque luego se les demande su enseñanza a través de los programas.

Los proyectos educativos han respondido de manera general a la política económica de los gobiernos desde 1940, además han sido pensados en una dimensión nacional de macro estructura, elemento que hace perder de vista los detalles, en este caso la educación artística.

“(…) Mientras la infraestructura requerida por el arte que se produce en México sea tan limitada como la que ahora existe y persista el equivoco de soslayar y evadir su solución (lenta y poco “lucidora”), la educación artística permanecerá en calidad de estorbo dentro de un sistema educativo que no le encuentre sentido ni acomodo” (Reynoso, 1996:134).

Es necesario retomar el rumbo de la Educación Artística de una manera formal y sistémica ya que posee un amplio valor en el desarrollo de habilidades, las cuales serán descritas en el siguiente capítulo.

Muchas de las propuestas para mejorar la educación artística, se han quedado escritas ya sea por motivos políticos o no corresponder a la realidad de los recursos o bien por no ir acompañadas de la infraestructura, la planeación y la atención que requiere el personal académico, y sí a esto se le suma la opinión social acerca de la inutilidad del arte, por no ser fuente segura de ingresos; la devaluación que tiene frente al trabajo de la “razón”, podríamos empezar a entender su situación actual” (Durán, 1998: 411).

CAPÍTULO 2

Inteligencia y Creatividad

Después de haber hecho el recorrido de lo que ha sido la educación artística en nuestro país, nos situaremos en el programa actual de educación artística a nivel primaria, que propone la Secretaría de Educación Pública, así mismo se identificarán los elementos teóricos que sustentarán la propuesta pedagógica del presente trabajo defendiendo la postura de la importancia de la educación artística, como área fundamental en cuanto a la educación integral por lo que habrá de tomarse en cuenta al mismo nivel que las matemáticas o las ciencias naturales, la geografía o el español; ya que pone un mayor énfasis en la vida emotiva de los alumnos, que muchas veces es menospreciada, pero que es fundamental para el desarrollo del individuo sobre todo para la propia construcción del conocimiento. Por esta razón se abordará la creatividad como competencia intelectual y su relación con la función de los hemisferios cerebrales, así como la visión de la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples y los distintos estilos de aprendizaje como elementos esenciales para la formación integral del individuo, fundamentando que no es necesario tener un CI (coeficiente intelectual) elevado para ser creativos.

Según Osorio (2005), la Educación Artística desarrolla un sin fin de habilidades como la percepción, el ejercicio de la divergencia, la práctica de la originalidad, el despliegue de la creatividad, el acercamiento y la comprensión de la sensibilidad, el desarrollo de procesos de pensamiento, la comprensión y la vivencia de la estética entre otras.

2.1 Programa actual de Educación Artística SEP

La Educación Artística en la escuela primaria tiene como propósito fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente, se propone contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones. SEP (2000)

El programa de Educación Artística es un programa que sugiere actividades muy diversas de apreciación y expresión, para que el maestro las seleccione y combine con gran flexibilidad, sin ajustarse a contenidos obligados, ni a secuencias preestablecidas. Esta propuesta parte del supuesto de que la educación artística cumple sus funciones cuando dentro y fuera del salón de clases, los niños tienen la oportunidad de participar con espontaneidad en situaciones que estimulan su percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad en relación con las formas artísticas.

La educación artística no debe limitarse al tiempo que señalan los programas; por su misma naturaleza se relaciona fácilmente con las otras asignaturas, en las cuales el alumno tiene la oportunidad de apreciar distintas manifestaciones del arte (en Español, Historia, Geografía, etc.) y de emplear formas de expresión creativa en el lenguaje o el dibujo.

Por otra parte, la actividad artística en la escuela puede ejercer una influencia positiva en el uso del tiempo libre de los niños. Las oportunidades de recreación y apreciación relacionadas con el arte son ahora más abundantes y accesibles; existen no sólo en museos y sitios históricos o en los espectáculos, sino cada vez con mayor frecuencia en, los medios impresos y electrónicos. Estimular al niño para que se convierta en usuario sistemático de los circuitos de difusión cultural es uno de los logros más importantes a que puede aspirar la educación artística.

En casi todas las comunidades del país existen sitios y obras con valor histórico y artístico así como producciones de arte popular de gran interés. Por otra parte, la red de museos y zonas arqueológicas abiertas al público ha crecido y es más accesible. La visita a estos sitios y la observación de sus particularidades son ocasiones inmejorables para despertar la curiosidad de los niños y estimular su percepción de formas y matices de la expresión artística. Para que este propósito se cumpla, no es conveniente la práctica común de pedir a los niños que registren o copien los datos de las obras, lo que desvía con frecuencia su atención de la obra misma.

EL programa fundamenta sus propósitos generales en (SEP, 2000:8-9):

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

Los programas por grado escolar sugieren actividades específicas de expresión y apreciación y las ubican de acuerdo con el nivel de desarrollo que los niños deben haber alcanzado al final del curso. Otras actividades no pueden ser programadas dentro de un grado, sino que corresponde al maestro darles una forma específica y desarrollarlas reiteradamente a lo largo de la primaria. Éste es el caso de las actividades de apreciación artística en particular.

En este programa el problema radica en que los profesores normalistas (aquellos profesores que estudian para ejercer en la Primaria) no son preparados de manera sistemática en la enseñanza artística. El maestro cuenta con poca formación sobre las artes. Por lo que no existe una sistematización del proyecto, no se sabe a ciencia cierta el porcentaje de maestros que lo llevan a cabo. El programa de educación artística parece claro y está abierto a las capacidades y disposición de cada profesor.

Conviene insistir en que algunas de estas actividades pueden realizarse en la escuela, pero que muchas otras deben sugerirse para el empleo del tiempo libre de los niños y de sus familias.

Al desarrollar las actividades sugeridas en los programas, el maestro deberá tomar en cuenta las relaciones que éstas guardan con el conjunto del plan de estudios; de manera especial deben asociarse las actividades de música, danza y expresión corporal con los contenidos de Educación Física y la apreciación y expresión teatral con la asignatura de Español.

Los profesores de educación primaria reciben cada año los “libros para el maestro” que son el complemento de los libros de texto gratuitos, comprenden las diferentes asignaturas que ellos imparten, y además reciben un “libro para el maestro de educación artística”, que es el mismo para los seis grados y pretende brindarles información básica sobre las características, los propósitos y los elementos propios de la asignatura, ofreciendo también sugerencias y estrategias didácticas para el desarrollo de las actividades artísticas en el aula, que se pueden llevar a cabo tanto en niños pequeños, como con los mayores de 5º. Y 6o. Grado.

La educación artística debe ser considerada como un vehículo para fomentar la auto expresión, la imaginación, la creatividad y el conocimiento de la propia vida afectiva.

La educación artística se organiza en cuatro áreas: Expresión corporal y danza, Expresión y apreciación teatral, Expresión y apreciación plástica y Expresión y apreciación musical. Sin embargo para la propuesta del presente trabajo, se enfocará únicamente al área de Expresión y apreciación plástica.

“La expresión nace con la vida, es la manifestación más natural del ser.....la expresión es un don y un arte; su función es la de establecer una armonía entre el individuo y la sociedad”
(Sefchovich,1987: 16).

La expresión y apreciación plástica promueve en los niños el trabajo con formas, colores, texturas y proporciones, por medio del dibujo, la pintura, el modelado y la elaboración de objetos. Con esto se fomenta el desarrollo de habilidades psicomotrices y del pensamiento tales como la observación, la

síntesis y el análisis. También significa una oportunidad de gusto y aprendizaje en donde el alumno comunica ideas, sentimientos y emociones tanto al realizar sus propios trabajos, como al observar los de sus compañeros o las obras plásticas de artistas reconocidos. Spravkin (2003) afirma que hacer tangible una idea y plasmar con un determinado material lo que se desea, implica para el niño retos y logros.

Las artes plásticas en la escuela son un espacio desde el cual se pueda promover una actitud crítica y reflexiva a través de diferentes recursos.

“Las actividades artísticas, al igual que otras asignaturas, desarrollan en los alumnos habilidades cognitivas como la atención, la concentración, el análisis y la interpretación; permiten la autorrealización y la confianza en sí mismos, así como la disciplina y la cooperación dentro del grupo” (SEP, 2000: 7).

Los alumnos al comentar sus vivencias en las actividades, ponen en juego procesos mentales que los llevan a retomar lo que observan, lo que escuchan, lo sienten para concebir ideas, expresarlas, argumentarlas, confrontarlas con las de sus compañeros y enriquecerlas.

A través de las actividades artísticas se posibilita a los individuos a manifestar de forma personal sus experiencias, lo que piensan y sienten, al descubrirse a sí mismos y a los demás. Además que le permiten al alumno conocer y familiarizarse con materiales que luego podrá utilizar en otro tipo de tareas, así mismo podrá elevar su autoestima al comprobar que tiene capacidad de obtener resultados agradables de manera sencilla, sintiéndose motivado para seguir trabajando.

Mediante la experimentación y aplicación de experiencias artísticas se puede llegar a la construcción del conocimiento, y de esta manera fortalecer la personalidad de los alumnos y en consecuencia su propia identidad, al participar en este tipo de actividades que permiten la apropiación de la

expresión artística como un medio para expresar emociones, sentimientos y vivencias.

Lapierre (1977), expresa que estudios recientes realizados con dibujos de niños se ha llegado a la conclusión de que una educación que se proponga el cultivo y el desarrollo de los valores estéticos y artísticos, no solo posibilita el nacimiento de capacidades creativas, sino que, además libera a los alumnos de los traumas inconscientes que dificultan su correcta relación con el medio ambiente y con sus semejantes; es decir le ofrece al niño formas distintas para expresarse y comunicarse mejor.

Como ya se mencionó anteriormente, dentro de los propósitos generales de la educación artística están, el estimular la percepción, la sensibilidad y la imaginación.

La percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Percibir permite adquirir un conocimiento a través de los datos proporcionados por los sentidos. El ser humano desde que nace construye con base en la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. La educación artística pretende que lo alumnos perciban de manera conciente, es decir, no es lo mismo pedirles que hagan un paisaje, o iluminen un volcán en erupción que invitarlos primero a observar obras con paisajes y volcanes haciéndoles hincapié en ciertos detalles como la combinación del color, la perspectiva, los elementos que la componen, etc. SEP (2000).

Seguramente en grados anteriores o aún en el preescolar ya han modelado o pintado paisajes y volcanes, sin embargo ellos mismos deben descubrir sus propias capacidades, su propia creatividad y tendrán más elementos para hacerlo mejor, si tienen diferentes experiencias y conocimientos sobre lo que han percibido concientemente. Hay diversas formas de interpretar la realidad.

La sensibilidad se desarrollara a través de la educación artística al favorecer un espacio personal en donde el niño hable y exprese su mundo interior, sus

preocupaciones, ilusiones, sueños, deseos y fantasías; recordemos que las emociones funcionan a través de mecanismos del intelecto, SEP (2000).

La imaginación juega un papel muy importante en la vida de un niño, ya que las vivencias y los conocimientos, así como la variedad y la riqueza de sus experiencias, le permitirán transformar, recrear y reinventar la realidad. Así la educación artística ayudará a enriquecer con experiencias que contribuirán con la mayor cantidad de elementos para el desarrollo de su imaginación, porque mientras más vean, oigan y exploren, mayores serán las posibilidades de fortalecer su actividad creativa.

La imaginación utiliza los sentidos, con la finalidad de generar ideas y soluciones poco convencionales, es decir la originalidad, SEP (2000).

El Programa de Educación Artística propuesto por la Secretaría de Educación Pública, para la educación primaria está fundamentado en la teoría constructivista que afirma que el individuo construye el conocimiento a través de su propia experiencia (SEP,2000:9) .

La expresión plástica permite la apropiación, transformación y construcción del conocimiento y favorece la creatividad por parte de los estudiantes.

2.2 Constructivismo

El constructivismo es una teoría de cómo los seres humanos aprenden a resolver dilemas que su medio ambiente les presenta, intenta explicar cual es la naturaleza del conocimiento humano.

(Cerezo, 2005), asevera que “Así como el buen arquitecto levanta con piedra y lodo bellas construcciones, así el buen aprendiz levanta bellas (cogniciones) teniendo como materia primas su conocimiento previo (prejuicios y creencias incluidos)”

La teoría constructivista ha sido descrita por varios autores hacia diferentes perspectivas. Para la presente propuesta se han tomado en cuenta los postulados de Jean Piaget y de Lev Semenovich Vigotsky; que se basan en la influencia que el medio ambiente puede ejercer en la construcción del conocimiento del individuo. Dicha propuesta sugiere que los alumnos construyan a través de diferentes experiencias sus propios significados para llegar a sus propias conclusiones, así como a la resolución de problemas por sí mismos y/o de manera colaborativa.

La construcción del conocimiento se origina mediante la capacidad de significado que el sujeto da a la información que va enfrentando. Interpreta la realidad por medio de su organización cognitiva y va proyectando los significados que va construyendo y no solo produce interpretaciones sino que construye nuevos saberes.

En el programa de arte, el alumno, creará desde su propia perspectiva los significados que construya a través de la interacción con la tecnología educativa, y el trabajo colaborativo.

“El aprendizaje constructivista...intenta explicar como el ser humano es capaz de construir conceptos y como sus estructuras conceptuales le llevan a convertirse en las (gafas perceptivas)” (Novack, 1988:3).

El aprendizaje es un proceso de construcción de significado por lo que la enseñanza en el salón de clases deberá promover alumnos constructivos con la capacidad de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, así como la capacidad para evaluar su propio crecimiento.

La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget está basada en el proceso de asimilación y acomodación, mecanismos básicos de funcionamiento de la inteligencia.

“La asimilación tiene lugar cuando la gente utiliza los esquemas que posee para dar sentido a los acontecimientos del mundo; incluye el intento de entender algo nuevo y ajustarlo a lo que ya conoce.

La acomodación ocurre cuando una persona debe cambiar los esquemas que posee para responder a una nueva situación. Si no es posible ajustar los datos a ninguno de los esquemas, entonces hay que establecer estructuras más apropiadas” (Woolfock, 1999:28,29).

Cada experiencia promueve en varios momentos un desequilibrio y es cuando surgen los llamados conflictos cognitivos; es decir cuando un conocimiento es puesto en duda por otro conocimiento nuevo que obliga al individuo a crear nuevos esquemas que rompen el equilibrio entre la asimilación y la acomodación; para construir un nuevo conocimiento es necesario que el anterior este bien cimentado los procesos cognoscitivos se van construyendo uno a uno con la base del anterior. Los nuevos conocimientos son asimilados de acuerdo a lo que ya existe en el individuo y se acomodan a las estructuras de éste, no solo modificándose los conocimientos, sino también a las estructuras es por esta razón que cambian continuamente las estructuras mentales, (Piaget 1975).

En forma resumida, podemos decir que los puntos principales del enfoque constructivista de Piaget son:

1. Posiblemente, el rol más importante del profesor es proveer un ambiente en el cual el niño pueda experimentar la investigación espontáneamente. Los salones de clase deberán estar llenos de oportunidades que reten a los estudiantes. Los estudiantes deben tener la libertad para comprender y construir los significados a su propio ritmo a través de las experiencias como ellos las desarrollaron a través de los procesos de desarrollo individuales.

- 2.- El aprendizaje es un proceso activo en el cual se cometerán errores y las soluciones serán encontradas. Estos serán importantes para la asimilación y la acomodación para llegar al equilibrio.

3. El aprendizaje es un proceso social que debería suceder entre los grupos colaborativos con la interacción de los pares en escenarios lo más natural posible.

Por otro lado nos encontramos con el constructivismo social de Vigotsky por la importancia que este da a la interacción con otros sujetos, es decir el trabajo colaborativo o en equipo.

Vigotsky es uno de los exponentes más importantes del constructivismo con su premisa acerca de que el desarrollo cognoscitivo depende en gran medida de las relaciones con la gente así como las herramientas de la cultura para apoyar el pensamiento en el niño, Woolfolk (1999).

Pone un gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias rutas de descubrimiento.

Los tres supuestos de Vigotsky , según Cerezo (2005), son:

- ❖ Construyendo significados; Afirma que la comunidad tiene un rol central además de que el pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella “ve” el mundo. Es decir el aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa que no puede ser enseñada a nadie. Depende del estudiante construir su propia comprensión en su propia mente.
- ❖ Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo: el tipo y calidad de los instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo, los instrumentos deben incluir, adultos importantes para el estudiante, la cultura y el lenguaje, es decir cuando es provisto por las situaciones apropiadas, se debe tomar en consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en contextos significativos, preferiblemente en el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado.
- ❖ La Zona de Desarrollo Próximo, se refiere a las capacidades de solución de problemas que pueden ser de tres tipos, aquellas realizadas

independientemente por el estudiante, aquellas que no puede realizar aún con ayuda, y las que caen entre estos dos extremos, las que pueden ayudar con la ayuda de otros. La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usada para diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo.

Un medio ambiente de aprendizaje constructivista es un lugar donde los alumnos trabajan juntos, usando una variedad de recursos de información y herramientas en el cumplimiento y búsqueda de sus metas de aprendizaje y actividades de solución de problemas.

El constructivismo se centra en la idea de que conocer no consiste en copiar la realidad, ni es el resultado de las capacidades del individuo, sino del resultado de interacciones (sujeto-objeto-contexto-otro) por los cuales el alumno construye el conocimiento, Novack (1988).

Según la teoría constructivista el individuo al construir internamente su propio conocimiento, podrá enfrentar un problema con la capacidad de razonar las posibles soluciones y realizar sus propias propuestas y así llegar a sus propias conclusiones con independencia, autonomía, con un sentido crítico, a partir de sus conocimientos o experiencias previas y transfiriéndolas a cualquier situación de la vida cotidiana.

En resumen podemos concluir con los siguientes puntos del constructivismo que se tomarán en cuenta para la propuesta de arte.

- 1) El alumno es el protagonista de su propio desarrollo educativo y se le debe incluir como agente en la construcción del aprendizaje.
- 2) Los cambios de la organización cognitiva son siempre construcciones propias que ocurren en relación con los procesos de aprendizaje
- 3) Es necesario tomar en cuenta la individualidad y las necesidades de los alumnos.
- 4) Para aprender es necesario comprender aquello que se estudia.

- 5) No existe una única manera de aprender. Dependerá de múltiples factores y todos deben ser tenidos en cuenta.
- 6) El contexto otorga el sentido a la construcción del conocimiento y a las capacidades de los alumnos.
- 7) El papel del profesor es preponderante, pues los contenidos cognitivos se construyen con la ayuda de personas de mayor experiencia, Novack (1988).

Es necesario modificar la estructura cognitiva de los alumnos que están acostumbrados a repetir o mecanizar el conocimiento, con el arte tendrán la oportunidad de construir sus propios significados.

2.3 La creatividad como competencia intelectual

La pedagogía actual está basada en “competencias” una visión diferente de concebir a la educación, en donde más que almacenar información, se logren diversos tipos de competencias que permitan a los alumnos un mayor desarrollo humano y mejor desempeño como personas. La formación basada en competencias está forzosamente vinculada al uso de tecnologías, ya que es necesario que los conocimientos estén vinculados al campo de trabajo.

El concepto de competencia fue utilizado por primera vez por Noam Chomsky en 1965, citado en Osorio (2005), en un contexto lingüístico, describiendo la forma de cómo los seres humanos se apropian del lenguaje y lo utilizan para comunicarse.

Bogoya (2000), afirma que las competencias son un todo estructurado de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas que combinan aspectos como actitudes, valores, conocimientos y habilidades para desempeñar en diferentes contextos. Las personas competentes disfrutan lo que hacen, lo gozan, interactúan inteligentemente y si se presenta la necesidad de resolver un problema, lo resuelven.

En realidad el concepto de competencia es objetivo de controversia ya que reconoce diversos orígenes, sin embargo cabe aclarar que la idea de formar personas competentes no es idéntica a la de formar personas competitivas. Las personas competentes se distinguen en la capacidad de resolver situaciones problemáticas de manera satisfactoria, por otro lado las personas competitivas piensan que son mejores que otros.

La orientación de la presente propuesta se ha basado en la teoría de las competencias que propone la Dra. Cecilia Braslavsky (1999), quien describió las competencias desde el enfoque productivo y administrativo de las empresas, y como se han relacionado con las competencias que se han de desarrollar en la escuela, para formar precisamente individuos competentes que puedan hacer frente al mercado de trabajo. Y sobre todo porque sus estudios están basados en experiencias de países en Latinoamérica con conflictos socioeconómicos y de calidad educativa, como existen en nuestro país.

Así mismo se ubica a la creatividad como competencia intelectual, descrita desde el enfoque de la Educación Artística según Osorio (2005).

Según Braslavsky (1998), desde la perspectiva de la persona que construye su competencia se pueden distinguir diferentes dimensiones:

Dimensión Cognitiva de la competencia personal: en ella se distinguen habilidades analíticas y cognoscitivas.

Dimensión Metacognitiva de la competencia personal: se relaciona con la toma de conciencia de los propios procesos del aprendizaje a través de la reflexión de ellos; con la capacidad de advertir los propios errores y de reaccionar ante ellos con la preparación para corregirlos.

Dimensión Interactiva de la competencia personal: en ella se destaca la capacidad de los sujetos para participar como miembros de grupos de referencia, ya sea la familia, escuela, centros de trabajo o la interacción en

centros más amplios como los espacios públicos. Sobre todo el saber tratar con otros.

Dimensión Práctica de la competencia personal: es concerniente a un saber hacer con recursos, es decir, el manejo de recursos como el dinero, el espacio y el tiempo.

Dimensión Ética de la competencia personal: enfocada hacia la capacidad de distinción de los valores universales, tales como el derecho a la vida, la convivencia, el amor y la crianza entre otras.

Dimensión Estética de la competencia personal: se relaciona con la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo en el contexto socio cultural, de acuerdo a las raíces de la cultura de la que se participa y proyectarse de otra manera hacia el futuro.

Alcanzar estas competencias ayudará a desarrollar plenamente las capacidades, la toma de decisiones fundamentales y el deseo de continuar aprendiendo aún habiendo terminado la formación escolar y sobre todo adquirir destrezas para la vida.

La competencia es “Saber Hacer” y solo es visible a través del desempeño, por lo tanto los conocimientos teóricos sin práctica, no tienen ningún sentido. Es necesario promover en los estudiantes el descubrimiento de dar sentido a lo que se aprende.

Las competencias se manifiestan en la acción integrada; poseer conocimientos o habilidades no significa ser competente, un ejemplo muy sencillo es que los alumnos pueden conocer las reglas gramaticales, sin embargo no ser capaces de redactar un ensayo. El significado de competencia se asocia al desarrollo de algún grado de autonomía con relación al uso del saber.

Es necesario que la educación básica contribuya al desarrollo de competencias amplias, ya que tiene la finalidad de contribuir a desarrollar en los alumnos

aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con derechos y deberes en la sociedad en que viven. Que sean capaces de enfrentar sus propios retos.

Actualmente se requiere que nuestros alumnos, más que almacenar información durante 9 años o más de escolaridad básica, adquieran diversos tipos de competencias que les permitan un mayor desarrollo humano y mejor desempeño como personas, como aprendices continuos y como miembros de una comunidad, es decir considerar a la educación como una posibilidad directa de actualización no sólo para acumular conocimientos. No solo poseer los conocimientos sino el saber hacer uso de ellos, SEP (2001).

Así mismo, se requiere que seamos personas competentes, es decir desempeñarnos con eficiencia. La escuela tiene el compromiso de la formación integral de ciudadanos idóneos para el mundo de la vida, quienes asumirán una actitud crítica ante cada situación, un análisis y una decisión responsable y libre con una idea de educación autónoma, permanente y profundizando en aquellos aspectos que ellos mismos determinen.

Alcanzar cierto nivel de competencia presupone un desarrollo integral, en que las habilidades van más allá de los procesos cognitivos y de la ejercitación en el desempeño de ciertas tareas.

Un ser humano integral es aquel que desarrolla plenamente sus capacidades, toma decisiones fundamentales, aporta soluciones de problemas, tiene iniciativa, logra un buen desempeño en los diferentes ámbitos de su vida (mundo laboral, familia, sociedad, política, etc.) y continúa aprendiendo a lo largo de su vida aún fuera de la escuela; conoce sus propias capacidades, sabe “de qué es capaz” y sabe que tiene los recursos para afrontar la toma de decisiones. La formación integral por lo tanto debe incluir aspectos de la formación emocional y artística de los individuos.

Según Braslavsky (1998), se plantea la competencia en el campo de las áreas escolares, como el lenguaje, las matemáticas, las ciencias naturales, sociales o

el arte. Pero está solo es visible a través del desempeño y dependerá de el tipo de relación que los alumnos logren con el conocimiento. Y aunque todos los niveles escolares tienen la función de transmitir conocimientos aplicables al mundo del trabajo, es necesario que los profesores diseñen actividades que les permitan a sus alumnos entrenarse a situaciones reales, como toma de decisiones, aportar soluciones a problemas, actuar con iniciativa para que sea visible la puesta en práctica de esos conocimientos por los mismos alumnos.

Las competencias básicas que la escuela debe desarrollar están diseñadas de la siguiente forma según Argüelles (1999):

HABILIDADES BÁSICAS: Lectura, escritura, aritmética y matemáticas, expresión oral y capacidad de escuchar.

ACTITUDES ANALÍTICAS: Pensamiento creativo, toma de decisiones, solución de problemas, visualización mental, capacidad para aprender y razonar.

CUALIDADES PERSONALES: Responsabilidad, autoestima, sociabilidad, autocontrol e integridad.

En la Educación Artística existen competencias específicas que si se aplican con intención, conocimiento y motivación en la escuela, sin duda, contribuyen a la formación de un ser humano integral o multidimensional. Osorio, (2005)

Estas competencias según Osorio (2005) son:

- ❖ Competencia perceptiva. Es la observación aguda, la identificación, la caracterización y el disfrute de las particularidades en las generalidades de las formas, las figuras, los colores, las armonías, los detalles y las intenciones. La competencia perceptiva exige un acto intelectual en todo proceso de observación.
- ❖ Competencia cognitiva. Favorece la comprensión del arte, la historia del arte, la teoría del color, el estudio teórico de la perspectiva, la descripción y distinción de las técnicas y los movimientos artísticos.

- ❖ Competencia estética. Disfrutar el valor de los objetos estéticos, de la apreciación de las diferentes manifestaciones culturales.
- ❖ Competencia expresiva. Capacidad para expresar con distintos lenguajes, emociones o sentimientos.
- ❖ Competencia técnica. Relacionada con las habilidades motrices y la capacidad, destreza, manejo o dominio de los implementos de trabajo y sus múltiples formas o manifestaciones plásticas.
- ❖ Competencia Ideológica. Capacidad para comprender, identificar, diferenciar y discriminar escuelas, tendencias, corrientes, estilos y posturas artísticas, literarias, sociales y políticas. Así como la capacidad para respetar el trabajo de los demás
- ❖ Competencia creativa. Capacidad de proponer nuevas realidades a las manifestaciones artísticas.

La educación artística limitada a la producción no es suficiente, ya que volveríamos a la simple acumulación de conocimientos. Es necesario fomentar la creatividad y para que sea competencia, es necesario que se incluya, la observación, reflexión, el análisis, etc. no es el dominio del oficio sino el dominio de la creatividad.

Vayamos ahora a la descripción de lo que es la creatividad, existen diferentes concepciones acerca de la creatividad.

La creatividad puede definirse como la capacidad y actitud para generar ideas nuevas, de buscar distintas soluciones y/o recrear algo de manera diferente.

Según Guilford (1978) y Torrance (1977) afirman que la creatividad como habilidad exige producir muchas ideas (fluidez), cambiarlas cuando no funcionan (flexibilidad), organizarlas, elaborarlas y enriquecerlas cuando se requiere establecer grados de creatividad (elaboración).

Guilford (1978), describe además los rasgos de la personalidad creativa; distingue entre rasgos y facultades. Los rasgos son relativamente permanentes, mientras que una aptitud es la disposición de una persona para

aprender ciertas cosas. Esta facultad puede ser innata y puede estar determinada por la influencia del entorno o por una interacción de ambas realidades. La personalidad creativa se caracteriza por los rasgos y facultades siguientes: fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad y sensibilidad a los problemas y a su redefinición.

Según Guilford (1978), no importa el campo en el que se desarrolla la creatividad, pues la considera como un simple elemento de aprendizaje y aprender es captar nuevas informaciones o establecer relaciones nuevas con informaciones viejas. Todo aprendizaje contiene un aspecto general, transmisible a otros cometidos de carácter general, y otro específico, no transmisible. La transmisión es por semejanza.

Para Torrance (1977): creatividad es un proceso de configuración de ideas o hipótesis, de comprobación de esas ideas y de la comunicación de los resultados. Ello implica que el resultado es algo nuevo, algo que con anterioridad no se había visto. Esto incluye pensamiento aventurero, inventiva, descubrimiento, curiosidad, imaginación.

Podemos decir que un ser creativo es aquel que se preocupa por buscar información, la procesa, la transforma y la aplica adecuadamente a su realidad.

El desarrollo de la creatividad artística conduce a la creatividad en todos los campos, Lowenfeld (1994).

Rogers (1975) señala que la condición capital de la creatividad es que el individuo perciba su entorno sin prejuicios. Así, la creatividad es el producto de nuevas relaciones que surgen de la singularidad del individuo y de las circunstancias, de la atmósfera que hace posible la libertad y la seguridad psicológica donde el individuo puede poner en marcha su potencial y realizarse.

La creatividad no sólo es hacer cosas bonitas, artísticas o manuales, en todos los ámbitos sociales hay personas creativas: matemáticos, químicos, artesanos, educadores, etc., porque la creatividad es la capacidad que tienen

todas las personas para resolver problemas o enfrentar situaciones imprevistas.

La persona creativa tiende a cambiar las funciones del material con que trabaja buscando nuevas ideas, capacidad de transformación. Tiene capacidad de análisis, de aplicarse a los detalles tras la consideración del conjunto. Capacidad de síntesis por la combinación ingeniosa y coherente de distintos elementos para formar algo nuevo. Y capacidad para dar una coherencia a las distintas partes del conjunto, organización.

2.4 El potencial creativo

El potencial creativo lo posee cada individuo y puede aplicarlo en cualquier situación vital.

Carl Rogers (1975) sostiene que el potencial creativo se puede dar lo mismo en una ama de casa que está inventando una salsa, que un músico al componer una sinfonía o un pintor al realizar un cuadro; los tres están utilizando su potencial creativo y lo aplican con la misma intensidad; pero también cuando alguien inventa métodos de tortura, o cuando se buscan otras estrategias para la guerra, se aplica el potencial creativo. Es por esto que la responsabilidad de padres, maestros y educadores es la de propiciar el desarrollo del potencial creativo de sus hijos y alumnos y encauzarlo para que se manifieste de forma positiva para la sociedad.

Arneheim, citado en (Sefchovich, 1987:21) al estudiar la psicología del artista, opina que hemos atrofiado este potencial porque no sabemos ver, hemos perdido la capacidad de observar y que solo utilizamos nuestros ojos como instrumento de medida y de peso, sin dejar tiempo para percibir y dejando de lado todo lo que no puede ser verbalizado.

Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un aspecto en desarrollo, el potencial creativo de todo individuo puede ser estimulado para que desarrolle su sensibilidad en la percepción del entorno y pueda relacionar entre sí las

cosas percibidas. De esta manera la educación proporcionaría una seguridad psicológica.

El comportamiento creativo se desarrolla a medida que el individuo realiza sus potencialidades en interacción con su medio.

Para el comportamiento creativo es necesario fomentar seguridad y libertad psicológicas, para lograr esto se ha de proporcionar una atmósfera escasamente crítica en la que cada uno sea como pueda ser y no como deba ser.

Sefchovich (1987), propone los siguientes principios para fomentar el potencial creativo:

- ❖ Fomentar el pensamiento individual, sin conformismo.
- ❖ Encontrar alegría en el proceso y no en el resultado.
- ❖ Aportar pensamiento interdisciplinario.
- ❖ Estimular lo lúdico y no sólo métodos rígidos de trabajo.

En la educación para la creatividad las capacidades y posibilidades del alumno han de ser fomentadas reforzando la confianza en sí mismos, ya que los niños muy pronto ven que las consecuencias de un comportamiento divergente rara vez son satisfactorias.

Según Roger Van Dech, citado en (Sefchovich,1987:29), la sociedad ha creado cerrojos mentales que impiden el desarrollo de la creatividad, estos cerrojos, como la palabra lo indica, “cierran” la posibilidad de tener libres asociaciones, de arriesgarse a nuevos retos, de crear cosas innovadoras.

Torrance (1977), afirma que la creatividad infantil se puede manifestar constantemente la pintura y la escultura; lo cual no quiere decir que al crecer esos niños se convertirán en pintores y escultores, ni incluso que posean un talento artístico excepcional. Simplemente significa que por medio de la pintura y la arcilla están expresando las cualidades mentales necesarias para que algún día puedan convertirse en seres creativos, como médicos, científicos, estadistas, como esposos y esposas, padres y amigos.

Los descubrimientos de (Torrance,1977:24):

... “demuestran que al comienzo de sus vidas la mayoría de los niños exhiben un valioso potencial creativo, que es destruido, en la mayoría de los casos, alrededor del cuarto grado de primaria, precisamente por los sistemas escolares.”

El doctor Grinberg citado en (Sefchovich,1987:23), especialista en psicología fisiológica define a la creatividad como:

“la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Es posible pensar que la mayor o menor creatividad se relaciona con las características lógicas y al alcance de la comunicación entre estos dos cerebros, que no son otra cosa que nuestros hemisferios cerebrales”.

La educación a lo largo de los años se ha planteado preguntas con respuestas concretas, lo que conduce a un mero almacenamiento de información, cuando el aprendizaje debería ser un proceso que conduce a nuevas hipótesis gracias al empleo activo de la imaginación sobre la base de la experiencia y el saber. La educación formal hasta los últimos años se ha llevado en una forma que ha inhibido las conductas o manifestaciones creativas.

Los niños de edad preescolar revelan un sin fin de actitudes creativas, sin embargo estas van desapareciendo a medida que aumentan los años de escolaridad, hasta llegar a su casi desaparición.

A grandes rasgos se describirán las características del arte infantil, según Rhoda Kellogg (1979), el niño atraviesa por determinadas etapas de expresión, especialmente en la plástica, estas etapas están íntimamente ligadas a su desarrollo evolutivo, y se presentan en los niños de diferentes culturas. La mayoría de los niños de dos años disfrutan el garabateo, descubriendo por sí mismos un conjunto de formas para hacer líneas, puntos y figuras geométricas sencillas. De los tres a los cuatro años empiezan a dibujar en un sentido

figurativo: la figura humana, determinadas figuras de animales, determinados objetos como árboles y soles, estas representaciones no son copias de la realidad sino la forma gráfica de la concepción general del objeto. Entre los cinco y seis años, el niño empieza a organizar los objetos, generalmente en relación con un horizonte o algún otro rasgo limitador como un suelo o la parte superior de una mesa. Los niños de siete u ocho años intentan pintar contenidos aceptables de una forma aceptable, y empiezan a volverse convencionales, los alumnos valoran más aquellas obras que se asemejan estrechamente al realismo fotográfico, y cuando encuentran por sí mismos que no pueden lograr en sus propios dibujos el deseado grado de fidelidad, vuelven a una clase de caricatura hermética, o desalentados dejan de dibujar, los niños empiezan a dibujar menos frecuentemente a medida que son mayores, aquellos niños que siguen dibujando generalmente alcanzan un determinado nivel de competencia técnica. Vale la pena señalar que esta disminución en el arte infantil no se produce mucho después de que los niños empiecen a ir a la escuela, y que la escuela puede favorecer que se cambie la diversidad de gustos por la monotonía.

El proceso de producción de imágenes sufre una baja significativa entre los 9 y los 12 años, el niño tiene la necesidad de que sus producciones plásticas se parezcan cada vez más a la realidad, pero al no sentirse satisfecho con los resultados se produce cierto desencanto y lo abandonan. La típica frase... "Yo no sé dibujar", denota cierta inseguridad, en este caso, los alumnos no han sido orientados a desarrollar su potencial creativo. Antes la educación implicaba aprender a dibujar de un modelo realista, utilizando modelos bidimensionales así como modelos de la vida real.

La escuela tradicional teme y rechaza a los alumnos creativos que no piensan con mentalidad conformista, más bien debiera luchar por fomentar la creatividad potencial, convertirse en un sistema abierto que posibilite la originalidad, la experimentación, la iniciativa y el descubrimiento. Es necesario, informarle al alumno que lo que se espera de él es creatividad.

El conformismo lleva implícito la anulación del pensamiento creativo pues éste queda reprimido en favor de aquello que garantiza el éxito en la sociedad e impide descubrir el entorno por sí mismos.

Todos somos creativos, pero no explotamos esa parte de nuestro ser, existen niños y adultos que no parecían tener una determinada habilidad evaluada en un contexto, pero que sin embargo demostraron tenerla en otros contextos, recordemos que las emociones funcionan de una manera cognitiva. El desarrollo de la creatividad es un proceso continuo y dinámico.

Sparvkin (2003), asevera que los procesos creativos varían entre uno y otro individuo debido a las diferencias individuales y a los estilos de aprendizaje; cada niño realizará un trabajo diferente y todos los trabajos tendrán un valor por sí mismos.

Se puede ser creativo en determinados aspectos, no implica en todas las aptitudes; se es creativo en donde se puede ser creativo.

El pensamiento creativo da lugar a una nueva solución, plantea ideas que nadie ha planteado. Son ideas creativas empleadas en un contexto cognitivo.

El pensamiento creativo optimiza la enseñanza-aprendizaje, al desafiar los contenidos, permitiendo actos de inteligencia creativa.

Recordando el concepto de Inteligencia para Piaget, que es la adaptación, la interacción entre la influencia del entorno sobre el organismo y del organismo sobre el entorno; el equilibrio entre asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de los esquemas asimilados a los objetos, Piaget (1975).

La influencia del organismo sobre el entorno es un proceso de asimilación en el que el organismo asume sus experiencias y las ordena en esquemas para su empleo futuro.

La influencia del entorno en nuestro organismo: los estímulos ambientales modifican el ciclo de la asimilación.

La creatividad es integral, es un proceso, una característica de la personalidad, y no sólo un producto de esta, es la consecuencia de la totalidad afectiva y cognitiva del sujeto.

Hoy en día el concepto de Inteligencia es algo más amplio que la definición de Piaget si incluimos el concepto de Inteligencia emocional.

2.5 Inteligencia Emocional

La Educación Artística contribuye significativamente al desarrollo de diversos aspectos de la inteligencia; promueve otra forma de conocer el mundo y de que el individuo se conozca a sí mismo y a los demás.

El arte beneficia también al desarrollo socioemocional del niño al propiciar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta aceptación va íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el cual determinará su comportamiento presente y futuro: el niño se conducirá de acuerdo con quien cree que es, así lo afirma, Martín del Campo (2003).

Para facilitar el aprendizaje y la creatividad en los niños es fundamental el desarrollo tanto del aspecto intelectual como del aspecto emocional, siendo necesaria la motivación, el compromiso, y el espíritu de cooperación; actualmente se ha utilizado el concepto de "Inteligencia Emocional", el cual se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás, es decir dirigir y equilibrar las emociones.

El término "Inteligencia Emocional" fue utilizado por primera vez en 1990, por los psicólogos Peter Salovey, de la Universidad de Harvard, y John Mayer, de la Universidad de New Hampshire; sin embargo su difusión se debió principalmente a la publicación del libro "La Inteligencia Emocional" por Daniel Goleman; en el año de 1995.

Las aptitudes emocionales fundamentales pueden en efecto ser aprendidas y mejoradas por los niños, pero es necesario orientarlos ya que la inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos o las oportunidades que lleva la vida. La vida emocional es un ámbito que, al igual que las matemáticas y la lectura, puede manejarse con mayor o menor destreza y requiere un singular conjunto de habilidades, la aptitud emocional es una meta-habilidad es decir, una habilidad observable por el mismo individuo y determina lo bien que podemos utilizar cualquier otro talento, concluido el intelecto puro. El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, la autonomía y la competencia social del niño.

La Inteligencia Emocional parte de la convicción de que la escuela debe promover situaciones que posibiliten el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los alumnos, sobre la base de que en el quehacer educativo y la formación del individuo se involucran tanto aspectos físicos, mentales, como afectivo sociales, en un todo.

Es necesario que los alumnos aprendan a expresar de diferentes formas sus sentimientos y sobre todo en forma verbal.

“La incapacidad de advertir nuestros auténticos sentimientos nos deja a merced de los mismos. Las personas que tienen una mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son mejores guías de su vida y tienen una noción más segura de lo que sienten realmente con respecto a las decisiones personales, desde con quién casarse hasta que trabajo aceptar” (Goleman: 1995:64).

La inteligencia emocional determina, por ejemplo, la capacidad de resistencia a la frustración, a la confusión, o la manera de reaccionar ante la adversidad. La capacidad de aprendizaje está, por tanto íntimamente ligada a la inteligencia emocional.

Personas que poseen actitudes como confianza en sí mismos, liderazgo, madurez en las relaciones sociales, capacidad de pensar por sí mismos, independencia en sus juicios, son personas con tendencias creativas.

La teoría de la inteligencia emocional ayuda a fomentar el crecimiento biológico, psicológico y social a través del área emocional dando principal importancia al cuidado del cuerpo, de la buena disposición para la vida y las relaciones adecuadas y comprometidas con los demás.

“La inteligencia emocional no es innata, sino que se desarrolla en el transcurso de toda la vida, no existe una prueba única que la mida, e influye a tal grado en el desenvolvimiento de nuestra vida, que una persona con un IQ normal y un buen desarrollo de inteligencia emocional puede ser más exitosa y sobresaliente que alguien con un IQ superior y un pobre control emocional” (Kasuga: 1999:71).

2.6 Teoría de las Inteligencias Múltiples

La teoría de las Inteligencias Múltiples fue creada por el doctor Howard Gardner quien considera que la inteligencia es una capacidad de todo ser humano que le permite formar conceptos y resolver problemas, (Gardner 1994).

Además sostiene que cada individuo posee diversos tipos de inteligencia, con los cuales nace y se van desarrollando de diferentes formas por los factores del medio, así como de experiencias personales y que van provocando el fortalecimiento de algunas más que otras.

De alguna manera Gardner amplió la idea de la conducta inteligente para incluir factores como la creatividad y la habilidad de coordinar los movimientos del cuerpo, propone siete categorías de diferentes habilidades: Lógica-matemática, verbal, musical, espacial, corporal cinéstica, interpersonal, intrapersonal; recientemente se ha agregado una octava inteligencia, la

naturalista o la capacidad para reconocer especies de animales o plantas. Woolfolk (1999).

Gardner (1994), reformula el concepto de inteligencia y elabora el de Inteligencia Múltiple, con el que introduce la idea de dos tipos de inteligencias referidas a la competencia social y emocional de los individuos: la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal y las define de la siguiente forma:

Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con otras personas y se construye a partir de una capacidad para sentir distinciones entre los demás: en particular, deseos de los demás, aunque se hayan ocultados. Las dimensiones que se manejan son las siguientes:

1. Autoconciencia: Como capacidad de reconocer qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos haciendo. Implica reconocer nuestros propios estados de ánimo.

Las competencias emocionales que dependen de la autoconciencia son:

- ❖ Conciencia emocional: Identifica las propias emociones y los efectos que puedan tener.
- ❖ Correcta autovaloración: Conocer las propias fortalezas y limitaciones.
- ❖ Autoconfianza: Fuerte sentido del propio valor y capacidad.

2. Autorregulación: Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y recursos, saber recuperarse de las tensiones emocionales y controlar nuestros sentimientos y adecuarlos a las circunstancias.

Está formada por cinco actitudes emocionales:

- ❖ Autocontrol: Mantener bajo control las tensiones y emociones perjudiciales.
- ❖ Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad.
- ❖ Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño individual.

- ❖ Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios.
- ❖ Innovación: Apertura y disposición ante ideas y enfoques novedosos.

3. Motivación: Referida a las tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento de las metas establecidas. La motivación se compone por cuatro actitudes emocionales:

- ❖ Afán de triunfo: Interés orientado de mejorar o responder a una norma de excelencia.
- ❖ Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización.
- ❖ Iniciativa: Disposición para reaccionar y aprovechar las oportunidades.
- ❖ Optimismo: Persistencia para cumplir objetivos; a pesar de barreras y retrocesos que pueden presentarse.

Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los procesos relacionados con la autoconfianza y automotivación. Es el conocimiento de los procesos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminación entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, podríamos decir que la Inteligencia Emocional es una capacidad que tiene o puede desarrollar el individuo para crear resultados positivos en sus relaciones consigo mismo y con los demás; se encuentra relacionada con la manera en que identificamos, utilizamos, entendemos y administramos nuestras emociones. Y está en correspondencia con las siguientes emociones:

4. Empatía: Es la capacidad de tener conciencia y captar los sentimientos, necesidades e intereses de los otros y desde su perspectiva; saber qué quieren o qué necesitan y cultivar la afinidad con una amplia diversidad de personas.

En la empatía se destacan cinco actitudes emocionales:

- ❖ Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse por sus preocupaciones.
 - ❖ Ayudar a los demás a desarrollarse: Darse cuenta de las posibilidades de desarrollo de los demás, reforzar sus habilidades y estimular su capacidad.
 - ❖ Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer necesidades de otros.
 - ❖ Aprovechar la diversidad: Desarrollar las oportunidades a través de personas diversas.
 - ❖ Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales, políticas y emocionales del grupo y el poder de las relaciones entre sus miembros.
5. Habilidades sociales: Implica experiencia para inducir respuestas deseadas en los otros.

Comprende ocho capacidades emocionales:

- ❖ Influencia: Idear tácticas efectivas de persuasión.
- ❖ Comunicación: Practicar una buena escucha y elaborar mensajes convincentes.
- ❖ Manejo de conflictos: Saber negociar y resolver los desacuerdos que se presenten dentro de un grupo.
- ❖ Liderazgo: Capacidad para inspirar y guiar a individuos o a grupos.
- ❖ Catalizador de cambios: Iniciar o manejar las situaciones nuevas.
- ❖ Establecer vínculos: Alimentar y reforzar las relaciones interpersonales.
- ❖ Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para lograr metas compartidas.
- ❖ Habilidades de equipos: Ser capaz de crear sinergia para la persuasión de metas colectivas.

Aguilar Kubli (2000:10,11), hace el siguiente planteamiento; en la vida escolar se aprenden las matemáticas, pero quien nos asegura un aprendizaje sólido en los siguientes temas de vital importancia:

- . Saber perdonar.
- . Mantener la sencillez.
- . Tener una sólida autoestima.
- . Guiarnos por un optimismo inteligente.
- . Gozar de la capacidad de admirar la vida.
- . Tener un sentido de profundo agradecimiento.
- . Saber escuchar.
- . Decir las cosas sin ofender.
- . Controlar nuestras emociones.
- . Tener la mente abierta.
- . Entender realmente al sexo opuesto.
- . Tener un sentido profundo de la caridad.
- . Elegir los valores que llevan realmente a un éxito personal.

Es aquí precisamente cuando los profesores pueden hacer uso de el desarrollo de la inteligencia emocional ya que las exigencias de la vida actual requieren de alumnos poco conformistas, críticos y con actitudes creativas, por lo tanto la escuela se debe plantear, enseñar a los alumnos a ser emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que les protejan de los factores de riesgo o, al menos, que atenúen sus efectos negativos.

Gardner (1994), define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Afirma que ser sobresaliente académicamente no lo es todo, ya que para enfrentar los retos de la vida no se necesita el expediente académico o “las

buenas calificaciones”, hay gente con gran capacidad científica, pero incapaz de entablar buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, también puede haber gente que sea muy capaz en los negocios, pero no así en los deportes. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere de ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto.

Gardner (1994) al definir la inteligencia como una capacidad rompe con la idea que hasta hace muy poco tiempo era considerada como algo innato e inamovible. Se nací inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil.

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Cabe aclarar que Gardner no niega el componente genético, todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética y se irán desarrollando dependiendo del medio ambiente, las experiencias, el tipo de educación recibida, etc.

La ocho inteligencias básicas según Linda Kasuga (1999) son:

1) Inteligencia Verbal Lingüística: se refiere a la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios. Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad verbal, con el lenguaje y con las palabras.

2) Inteligencia Lógica-matemática: es la que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias.

3) Inteligencia Auditiva Musical: es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines, se relaciona directamente con las habilidades musicales y rítmicas.

4) **Inteligencia Visual - Espacial:** consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores. La capacidad para integrar elementos, percibirlos y ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre ellos.

5) **Inteligencia Kinestésica-Corporal:** es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto corporal como el de los objetos, y los reflejos.

6) Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta y fue explicada en el apartado anterior.

7) Inteligencia Interpersonal: es la que nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. También ya descrita antes y junto a la inteligencia intrapersonal, conforman la inteligencia emocional y determinan nuestra capacidad para dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.

8) **Inteligencia Naturalista:** la utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios.

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida, por ejemplo, un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal-kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc.

Howard Gardner (1994), enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha establecido las dos primeras de la lista, (la inteligencia

lógico-matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás.

Es ahora cuando debemos plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo.

También es cierto que cada “cabeza es un mundo”, y cada día en el aula los profesores lo pueden constatar con el término “estilo de aprendizaje” y se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada persona tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.

Para tomar en cuenta las inteligencias múltiples, Kasuga (1999), propone que en los maestros tomen en cuenta varios aspectos como la sensibilización de cada inteligencia a través de los cinco sentidos, enseñar a utilizar cada una de ellas, enfatizando su relación con otras. Redimensionar su uso, educando, activando y profundizando en su potencial y por último, practicar en su uso diario en la resolución de problemas logrando el crecimiento en la vida real.

2.7 Estilos de aprendizaje

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras.

“Estilos de aprendizaje son formas características en que el individuo se enfrenta al aprendizaje y el estudio, que generalmente

incluye procesamiento de información profundo y no superficial”
(Woolfok, 1999:135).

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender.

Las personas necesitan una vía de entrada para iniciar el aprendizaje. Como se tienen 5 sentidos, las vías de entrada más comunes y frecuentes son la visual, auditiva, la kinestésica, la olfatoria y la gustativa. La vía de entrada tiene que ser externa o interna (autocreada) en la mente, Kasuga (1999) .

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información recibida parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias características.

La forma en que elaboremos la información y la aprendamos variará en función del contexto, según Kasuga (1999), es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que nuestra manera de aprender puede variar significativamente de una materia a otra. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros mismos.

Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente modelo en tres pasos:

- ❖ El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información. De toda la información que recibimos seleccionamos

una parte. Cuando analizamos como seleccionamos la información podemos distinguir entre alumnos visuales, auditivos y kinestésicos.

- ❖ La información que seleccionamos la tenemos que organizar y relacionar. El modelo de los hemisferios cerebrales nos da información sobre las distintas maneras que tenemos de organizar la información que recibimos.
- ❖ Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o de otra. La rueda del aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos.

En nuestro estilo de aprendizaje influyen muchos factores distintos pero uno de los más influyentes es el relacionado con la forma en que seleccionamos y representamos la información.

Todos nosotros estamos recibiendo a cada momento y a través de nuestros sentidos una gran cantidad de información procedente del mundo que nos rodea. Nuestro cerebro selecciona parte de esa información e ignora el resto. Si, por ejemplo, después de una excursión le pedimos a un grupo de turistas que nos describan alguno de los lugares que visitaron probablemente cada uno de ellos nos hablará de cosas distintas, porque cada uno de ellos se habrá fijado en cosas distintas. No recordamos todo lo que pasa, sino parte de lo que pasa a nuestro alrededor.

Algunos de nosotros tendemos a fijarnos más en la información que recibimos visualmente, otros en la información que reciben auditivamente y otros en la que reciben a través de los demás sentidos.

Cuando le prestamos más atención a la información que recibimos visualmente nos resulta más fácil reconstruir en nuestra mente la información visual. O dicho de otro modo, nos es más fácil representar visualmente lo que sabemos.

Tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, según Gordon (2002):

1.- El sistema de representación visual. Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas.

2.- El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo.

3.- El kinésico, por ejemplo cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.

Los sistemas de representación se desarrollan cuando los utilizamos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo, es decir, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo.

Después de recibir la misma explicación no todos los alumnos recordarán lo mismo. A algunos alumnos les será más fácil recordar las explicaciones que se escribieron en la pizarrón, mientras que otros, recordarán mejor las palabras del profesor y, en un tercer grupo, tendríamos alumnos que recordarían mejor la impresión que esa clase les causó.

Los sistemas de representación no son neutros. No es lo mismo recordar imágenes que sonidos. Cada sistema de representación tiene sus propias características y reglas de funcionamiento. Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos eficaces para realizar determinados procesos mentales.

2.8 Teoría de los Hemisferios Cerebrales

Al hablar de creatividad, estamos hablando de potencial creativo, y para desarrollar ese potencial creativo podemos recurrir a las habilidades del hemisferio cerebral derecho.

“Los programas de nuestras escuelas, y en general la educación se apoyan en las habilidades del hemisferio cerebral izquierdo, mientras que el otro hemisferio se ha desarrollado por sí solo. Hemos programado escuelas para medio niño, estamos educando medio hombre, estamos dejando algo importante en el camino, medio cerebro cuyas habilidades y funcionamiento son requisito indispensable para el desarrollo del potencial creativo” (Sefchovich, 1987:23,24).

Tal vez esto no sea tan literal, no quiere decir que no usamos nuestro cerebro completo, sin embargo, si somos concientes de las habilidades del hemisferio cerebral derecho, tanto como las del izquierdo, las posibilidades de expresión a nuestras emociones nos ayudarían a comunicarnos mejor con nuestros semejantes y sobre todo desarrollar más ampliamente el potencial innato, siendo capaces de dar respuesta a los problemas personales, familiares y sociales.

El cerebro humano está formado por varias zonas diferentes que evolucionaron en distintas épocas. Además de que la corteza cerebral es el área más accesible del cerebro también es la más distintivamente humana, como se señala en Gazzaniga (1975).

Gazzaniga afirma que la neocorteza nos capacita no sólo para solucionar ecuaciones de álgebra, para aprender una lengua extranjera, para estudiar física o desarrollar proyectos científicos, sino que también proporciona a nuestra vida emocional una nueva dimensión.

“La neocorteza es el asiento del pensamiento; contiene los centros que comparan y comprenden lo que perciben los sentidos. Añade a un pensamiento lo que pensamos sobre él, y nos permite tener sentimientos con respecto a las ideas, el arte, los símbolos y la imaginación” (Goleman 1995:30).

La corteza cerebral además de ser el área más accesible del cerebro, es también la más distintivamente humana. La mayor parte de nuestro pensar o planificar, y del lenguaje, imaginación, creatividad y capacidad de abstracción, proviene de esta región cerebral.

Sin embargo, muchos experimentos han demostrado que gran parte del comportamiento humano se origina en zonas profundamente enterradas del cerebro, las mismas que en un tiempo dirigieron los actos vitales de nuestros antepasados. En el ser humano, estos son los centros de la afectividad, y es aquí donde se procesan las distintas emociones que el hombre experimenta penas, angustias y alegrías intensas, etc.

El cerebro humano se divide en dos hemisferios, cada uno con cuatro lóbulos, conectados entre sí por el cuerpo calloso. Cada hemisferio, procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, hay distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio como lo indica Sperry (2003).

Los cuatro lóbulos según se señala en Kasuga (1999) son :

El lóbulo frontal encargado de resolver problemas, de la planeación y de la personalidad.

El lóbulo parietal es el encargado de la recepción sensorial.

El lóbulo occipital, primariamente se encarga de la visión.

El lóbulo temporal encargado de la audición, del lenguaje y de algunos aspectos de la memoria.

Los lóbulos prefrontales y frontales juegan un papel especial en la asimilación neocortical de las emociones. Como “entrenador” de nuestras emociones, asumen dos tareas importantes:

- En primer lugar, moderan nuestras reacciones emocionales, frenando las señales del cerebro límbico.
- En segundo lugar, desarrollan planes de actuación concretos para situaciones emocionales. Mientras que la amígdala del sistema límbico proporciona los primeros auxilios en situaciones emocionales extremas, el lóbulo prefrontal se ocupa de la delicada coordinación de nuestras emociones, Sperry (2003).

El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y la neocorteza trabajen juntos, y esto es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones.

En la teoría de los hemisferios cerebrales se dice que cuando alguien está utilizando más un hemisferio cerebral que otro significa que se encuentra en un estado de ánimo distinto, y si fuéramos capaces de distinguir cuando estamos en uno y otro y de controlar esto a voluntad, podríamos aprovechar mucho más nuestras habilidades. Esta teoría sostiene que somos capaces de vivir el estado de ánimo que sentimos al utilizar el hemisferio cerebral derecho; pero asimismo, somos capaces de analizar y criticar un acto o una idea creadora a través de las habilidades lógicas, cognoscitivas e intelectuales del hemisferio cerebral izquierdo.

Es necesario que los sistemas educativos diseñen actividades para desarrollar las habilidades del hemisferio cerebral derecho.

El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la información que recibe continuamente y buscar pautas y crear esquemas que le permitan entender el mundo que lo rodea.

El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, llamado también el hemisferio analítico, procesa la información de manera secuencial y lineal; forma la

imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa de analizar los detalles, piensa en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas, para leer y para escribir.

El hemisferio holístico, normalmente es el derecho, procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo, es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos, emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. El currículum escolar toma en cuenta las habilidades de este hemisferio para los cursos de arte, música y educación física.

Gráficamente se pueden observar las características de cada hemisferio en el siguiente cuadro:

	Hemisferio lógico (Normalmente el izquierdo)	Hemisferio holístico (Normalmente el derecho)
Modos de pensamiento	Lógico y analítico Abstracto Secuencial (de la parte al todo) Lineal Realista Verbal Temporal Simbólico Cuantitativo Lógico	Holístico e intuitivo Concreto Global (del todo a la parte) Aleatorio Fantástico No verbal Atemporal Literal Cualitativo Analógico
Habilidades asociadas	Escritura Símbolos Lenguaje Lectura Ortografía	Relaciones espaciales Formas y pautas Cálculos matemáticos Canto y música Sensibilidad al color

	<p>Oratoria</p> <p>Escucha</p> <p>Localización de hechos y detalles</p> <p>Asociaciones auditivas</p> <p>Procesa una cosa por vez</p> <p>Sabe como hacer algo</p>	<p>Expresión artística</p> <p>Creatividad</p> <p>Visualización, mira la totalidad</p> <p>Emociones y sentimientos</p> <p>Procesa todo al mismo tiempo</p> <p>Descubre qué puede hacerse</p>
<p>Comportamiento en el salón de clases.</p>	<p>Visualiza símbolos abstractos (letras, números) y no tiene problemas para comprender conceptos abstractos.</p> <p>Verbaliza sus ideas.</p> <p>Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas.</p> <p>Analiza la información paso a paso.</p> <p>Quiere entender los componentes uno por uno.</p> <p>Les gustan las cosas bien organizadas.</p> <p>Necesita orientación clara, por escrito y específica.</p> <p>Se siente incómodo con las actividades abiertas y poco estructuradas.</p> <p>Le preocupa el resultado final. Le gusta comprobar los ejercicios y le parece importante no equivocarse.</p> <p>Quiere verificar su trabajo.</p>	<p>Visualiza imágenes de objetos concretos pero no símbolos abstractos como letras o números.</p> <p>Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos.</p> <p>Aprende del todo a la parte.</p> <p>Para entender las partes necesita partir de la imagen global.</p> <p>No analiza la información, la sintetiza.</p> <p>Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber como encajan y se relacionan unas partes con otras.</p> <p>Aprende mejor con actividades abiertas, creativas y poco estructuradas.</p> <p>Le preocupa más el proceso</p>

	<p>Lee el libro antes de ir a ver la película.</p> <p>Su tiempo de reacción promedio es 2 segundos.</p>	<p>que el resultado final.</p> <p>No le gusta comprobar los ejercicios, alcanzan el resultado final por intuición.</p> <p>Necesita imágenes, ve la película antes de leer el libro.</p> <p>Su tiempo de reacción promedio es 3 segundos.</p>
--	---	--

Para un mejor aprendizaje, es necesario utilizar ambos hemisferios, sin embargo, en la mayoría de los casos se tiende a utilizar más uno que otro, y es esto lo que determina precisamente las habilidades cognitivas de cada persona.

Nuestro sistema escolar no es neutro, y por lo contrario, encamina sus objetivos al hemisferio lógico, sobre el holístico.

Para concluir con este capítulo podemos resumir que se considera que el arte proporciona a los niños las oportunidades para explorar su entorno, para inventar sus propias formas, para expresar sus ideas, sensaciones y sentimientos que consideran importantes. Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan los sentidos del niño, promoviendo el desarrollo perceptivo. El espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones kinésticas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos para la expresión. Además se inculca el respeto hacia los demás al aprender a observar sus trabajos y aceptarlos.

Cuando los niños dibujan, pintan o modelan, no sólo se ven obligados a resolver problemas plásticos sino que además van construyendo conceptos e ideas y van significando lo que es el arte para ellos.

En la expresión plástica los niños tienen la oportunidad de desarrollar la capacidad de producir imágenes y además fortalecen su capacidad para significarlas, van construyendo a su vez el sentido estético.

Es importante dar información de manera amplia, tanto en las instrucciones como en los contenidos de las actividades ya que es un elemento coadyuvante para la creatividad. La educación desde esta perspectiva debe promover la formación de individuos cuya interacción creativa con la información los lleve a la construcción del conocimiento.

Una forma de aumentar la motivación es crear recursos que estimulen a los estudiantes a percibir el conocimiento como un instrumento de valor, no sólo para su futuro sino también en lo personal; brindarles contenidos significativos y permitirles la creatividad en un clima de respeto, confianza y libertad.

La educación debe promover la formación de individuos cuya interacción creativa con la información les lleve a construir conocimientos.

El mundo en que vivimos y sobre todo el que vamos a heredar a las nuevas generaciones está lleno de retos difíciles y es necesario darles las herramientas necesarias para que sepan dar respuesta a esos retos y adaptarse al mundo y a las circunstancias, requiere que sean creativos para saber adoptar rápidamente ideas y conocimientos nuevos. Pero sobre todo que tengan las herramientas para poderse expresar en la forma que cada quien elija, y que realmente pueda comunicar sus inquietudes, Isadora Duncan, bailarina famosa, citada en (Gardner 1998:47):

“Si pudiera decirlo, no lo tendría que bailar”.

Entendamos ahora el arte como una actividad creativa propia del ser humano en la que se combinan las facultades sensoriales, estéticas e intelectuales que ya se han mencionado.

La propuesta de arte incorpora las nuevas tecnologías centrando su enseñanza en un pensamiento divergente es decir que permite diferentes respuestas a un problema en forma flexible e individual y que muchas veces interactúa con las habilidades cognitivas generadoras en otros aspectos del currículo escolar y que en gran medida contribuyen a la formación del carácter en el ser humano.

La actividad artística puede ser un elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las emociones. Es necesario que el docente ponga mayor atención en las emociones de los estudiantes.

Recordemos que no se trata de pintar bonito o de hacer manualidades, sino de rescatar un proceso. Ya que en el producto creado interviene su invención y sus influencias ambientales, es decir los condicionamientos educativos, sociales y culturales, por lo que se podría interpretar que crear se refiere a la expresión o a la comunicación de lo que se tiene dentro de sí, debe ser de manera individual, porque el esfuerzo creativo debe ser auténtico.

CAPÍTULO 3

Propuesta de Arte para el programa Enciclomedia

3.1 ¿Qué es Enciclomedia?

Enciclomedia es una herramienta innovadora propuesta por el Gobierno Federal para las escuelas de educación básica. Debido a la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en todos los campos de la actividad humana, surge la necesidad de dar una orientación transformadora a la educación con nuevas formas de repensar y de concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como recursos y elementos mediadores de la práctica en el aula, por ello como una iniciativa del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y el ILCE, se da inicio a el Programa Enciclomedia en respuesta a ésta necesidad.

El Programa Enciclomedia es una herramienta tecnológica creada para apoyar la labor docente en el aula, con una nueva concepción pedagógica basada en la digitalización de los libros de texto gratuitos, tomado de: (Guía para el uso de Enciclomedia, ILCE, 2005).

“Es un proyecto pedagógico que vincula los libros de texto gratuitos con recursos que enriquecen y apoyan los temas de la currícula de primaria. Se trata de optimizar materiales de diversas índoles tales como: la enciclopedia Encarta, ligas a sitios de Internet, artículos especializados, video, audio y actividades pedagógicas, en una base de datos, para que estudiantes y profesores cuenten con una amplia gama de posibilidades de investigación y documentación, orientada a un aprendizaje significativo e integral. “ (Dr. Felipe Bracho Carpizo, ILCE, Marzo 2003).

Fue creada con el principal objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del

país e impactar en el proceso educativo, como una verdadera transformación escolar para implementar el uso de la tecnología y como medio para renovar las prácticas pedagógicas y generar nuevas competencias en los niños y jóvenes del país, según Prieto (2005).

Ha sido desarrollado al 100% por científicos e investigadores mexicanos, inició en el Ciclo Escolar 2003-2004 para el 5° y 6° grados de primaria. Es un sistema, concebido y hecho en México, que integra y articula medios, recursos y herramientas relacionados con la educación primaria, a fin de enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases, además es un ejercicio autodirigido, que puede realizarse, individualmente o compartiendo con otros compañeros.

Enciclomedia aprovecha e integra recursos y experiencias de otros proyectos de la SEP, como: Red Escolar, SEPiensa, Biblioteca Digital, SEC21, Enseñanza de la Física con Tecnología y Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología, entre otros.

Enciclomedia es una plataforma que contiene los libros de texto gratuitos para la educación primaria en formato digital y ofrece la posibilidad de establecer hipervínculos entre el contenido de las lecciones y los diversos acervos que se han elaborado dentro de la Secretaría de Educación Pública para apoyar el trabajo docente, así mismo enriquece la información de los textos con recursos como Actividades, Fonoteca, Biblioteca, Diagrama Temático, Microsoft Enciclopedia Encarta, Filmoteca, Galería de arte, Libro de Texto, Mapas y mapoteca, Red escolar, SEPiensa, Vídeos y visitas virtuales.

Hasta el momento contiene los libros de:

Ciencias naturales y matemáticas para 6°.

Atlas de Geografía Universal, Ciencias naturales e historia 5°.

Conoce nuestra Constitución. Atlas de México. 5°. Y 6°.

Su propósito fundamental es desarrollar habilidades que permitan adentrarse en el mundo de la tecnología como medio para crear una cultura que gradualmente apoye el trabajo en el salón de clases.

Enciclomedia establece un puente natural entre la forma tradicional de presentar los contenidos curriculares y las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para manejar la información y las telecomunicaciones, sin requerir de una conexión, ya que el software que puede distribuir en discos compactos e instalarse en el disco duro.

Es un programa ambicioso que pretende la disminución del rezago tecnológico principalmente en las zonas rurales y suburbanas, y un adecuado acceso de los niños y niñas mexicanas a las nuevas tecnologías, para contrarrestar el rezago tecnológico con respecto a otros países, y cuando los niños tengan que desempeñarse como ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo de país, se incorporen adecuadamente a la sociedad del Siglo XXI, contando con las competencias básicas y los conocimientos necesarios para hacer de la tecnología una herramienta favorable a su desarrollo social y laboral.

Enciclomedia promueve la generación de un aprendizaje más significativo a través de nuevas rutas de acceso al conocimiento que conduce a docentes y alumnos a la creación de ambientes atractivos y útiles, a partir de la inclusión de nuevos lenguajes audiovisuales como un complemento para la construcción del mensaje.

El programa Enciclomedia, está contemplado en el Subprograma de Educación Básica del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el rubro de "Tecnología de Comunicación e Información", donde se establece que la expansión acelerada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como su impacto en la vida social, representan una oportunidad para el desarrollo educativo y, al mismo tiempo, se plantean retos de financieros, técnicos y pedagógicos, (SEP. Programa Nacional de Educación 2001-2006).

Las acciones de Enciclomedia responden a los objetivos rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 de la siguiente forma, (SEP, Documento Base):

- Ampliar las escuelas y aulas que cuenten con materiales educativos y el equipamiento necesario, para apoyar el desarrollo de los docentes y promover nuevas prácticas educativas que estimulen el aprendizaje.
- Generar alternativas que dinamicen y renueven las prácticas de las instituciones educativas dentro y fuera del aula.
- Fortalecer la educación primaria como etapa de formación y desarrollo de habilidades básicas del pensamiento, favoreciendo el aprendizaje sistemático y continuo.
- Contribuir a una mejor convivencia humana a través del respeto a la persona, la integridad de la familia, la promoción del interés general, la igualdad entre los individuos y el reconocimiento de las diferencias culturales.

Además, Enciclomedia se enmarca en el objetivo estratégico del PNE: "Calidad del proceso y el logro educativos", que a la letra dice: "Garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica adquieran conocimientos fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las actitudes necesarias para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida", Prieto (2005).

Así mismo se establecen las siguientes metas para el programa Enciclomedia, (SEP: Documento Base):

- Desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de educación primaria al sistema Enciclomedia para el 2003.
- Implantación en coordinación con las autoridades educativas estatales, del sistema Enciclomedia para su consulta en todas las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología a partir del 2003.
- Capacitación en el uso del sistema Enciclomedia a todos los profesores de las escuelas en donde se hayan incorporado este sistema a partir del 2003.

El programa Enciclomedia contribuye en proporcionar a maestros y estudiantes de educación primaria fuentes de información actualizada, así como nuevas herramientas para la construcción de los aprendizajes con el apoyo de recursos tecnológicos multimedia.

Promover el desarrollo de habilidades cognitivas y competencias comunicativas en los alumnos y los maestros a través de la convergencia de medios y tecnologías de la Enciclomedia.

Enciclomedia busca constituirse como un importante recurso didáctico, con una amplia gama de posibilidades para la investigación, documentación, retroalimentación y construcción del conocimiento, generando novedosos escenarios de aprendizaje, así como nuevas rutas de acceso a la información, con la intención de contribuir al fortalecimiento del logro de los estándares educativos de las escuelas primarias del país.

Los objetivos de Enciclomedia, son los siguientes, (SEP, Documento Base):

Objetivo General:

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso

educativo y de aprendizaje por medio de la experimentación y la interacción de los contenidos educativos incorporados a Enciclomedia, convirtiéndola en una herramienta de apoyo a la labor docente que estimula nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los Libros de Texto.

Objetivos Específicos:

- Proporcionar a maestros y a alumnos de educación primaria, fuentes de información actualizada y herramientas para la construcción de los aprendizajes con el apoyo novedoso de recursos tecnológicos.
- Promover la generación de un aprendizaje más significativo a través de nuevas rutas de acceso al conocimiento, que conduzcan a docentes y alumnos a la creación de ambientes atractivos, útiles y organizados de temas, conceptos y contenidos, a partir de la inclusión de nuevos lenguajes audiovisuales, como un complemento para la construcción del mensaje, la información y el conocimiento.
- Fomentar conocimientos, habilidades, valores y aptitudes que permitan a los alumnos de escuelas urbanas, rurales e indígenas, así como a los niños con necesidades educativas especiales, valorar su cultura y su entorno, a la vez que relacionarse respetuosamente con el resto de los niños mexicanos.
- Sugerir al docente estrategias didácticas innovadoras para el tratamiento de los contenidos curriculares.
- Recuperar los conocimientos y experiencias del docente, en la integración, organización y desarrollo de temas o conceptos frente al grupo, generando un ambiente interactivo que propicie el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

- Continuar con la incorporación del manejo de las TIC en los procesos educativos, estableciendo así, nuevas maneras de construcción grupal del conocimiento en comunidades de aprendizaje que reconozcan el potencial de utilizar los recursos tecnológicos e informáticos para el desarrollo cognitivo y creativo de los alumnos.
- Promover la construcción de redes horizontales entre las escuelas para el intercambio de experiencias y prácticas docentes con el uso de Enciclomedia, influyendo en la gestión educativa para que sea la comunidad escolar quien identifique necesidades, problemas y metas tendientes a elevar la calidad del sistema escolar.

3.2 Descripción de la propuesta

Un recurso didáctico muy valioso y poco reconocido sobre todo en las escuelas primarias privadas son los libros de texto gratuitos, que otorga la Secretaría de Educación Pública y los cuales vienen ilustrados con obras pictóricas, representativas de artistas mexicanos o que han dejado un legado importante en la cultura de nuestro país.

Hoy en día, estos libros están siendo digitalizados en el programa enciclomedia, para orientar a los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías, así como en la investigación. Con base en estos recursos y la teoría expuesta en el capítulo anterior ha surgido la propuesta de arte para el programa enciclomedia en el 5º. Año de Educación Primaria.

Según el Programa Nacional de Educación, la SEP propone un perfil del egresado de la educación básica, algunas de las características del este perfil, según (SEP, programa Nacional de Educación 2001-2006), son:

Que sea capaz de seleccionar, analizar, evaluar y compartir información proveniente de diversas fuentes y aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente. En este sentido, el programa de Enciclomedia es un recurso ideal para el logro de este objetivo.

Además el perfil del egresado define a un individuo que aprecie y participe en diversas manifestaciones artísticas en las que pueda integrar conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y sentimientos de otros, así como para manifestar los propios.

La propuesta del presente trabajo toma en cuenta los objetivos del Programa de Educación y la creación del programa Enciclomedia para promover el arte en la escuela primaria.

Los datos que aparecen en las portadas de los libros de texto gratuitos, referentes a las obras artísticas que los ilustran únicamente se refieren al nombre del autor, título de la obra, algunas veces la técnica con que fueron elaboradas y el sitio donde se encuentra la obra original; lo cual no lleva a un conocimiento profundo de las obras a los alumnos. Y aunque el estudio más a fondo de la obra o el autor no ha sido en sí un objetivo de los libros de texto, en la presente propuesta se parte precisamente de estas portadas para profundizar en el tema del arte.

La propuesta está hecha para el grado del 5º. Año de primaria, y los artistas que ilustran los libros que abarcará el programa de arte son: Diego Rivera, con la obra "Los frutos de la tierra", Saturnino Herrán, con "La ofrenda", Francisco Toledo, con "Serpientes" y Remedios Varo con "Fenómeno de ingravidez".

Los alumnos y maestros tendrán la oportunidad de conocer a los artistas, su biografía, en un lenguaje sencillo y apropiado para los alumnos del 5º. Grado, se menciona la fecha de nacimiento, únicamente para ubicarlos en el contexto histórico, se observarán además imágenes de algunas de sus obras y Siguiendo el formato del Programa Enciclomedia, se presentan enlaces a la Enciclopedia Encarta para la documentación de más datos que los propios alumnos y/o maestros consideren necesario investigar, y además se proponen actividades centradas en el desarrollo de habilidades para el potencial creativo y para el desarrollo de la creatividad como competencia intelectual teniendo la oportunidad de vivenciar con diferentes técnicas y materiales plasmando su propia obra. (el material se presenta en formato de CD para quien desee consultarlo, fuera del programa Enciclomedia)

El objetivo no es formar niños artistas, si no que el proceso artístico servirá como punto de partida para que puedan llevarse a cabo experiencias de arte mediante la construcción de sus propias formas de comunicación y de expresión.

Los profesores titulares de grupo podrán presentar la materia a sus alumnos, aún sin la preparación artística adecuada, ya que utilizando como recurso didáctico el Programa Enciclomedia, ellos mismos podrán aprender y seguir investigando por su propia cuenta; es probable que los mismos maestros encuentren en esta propuesta, potencialidades que ni ellos mismos han descubierto. Si no han tenido contacto con el arte, es su oportunidad para involucrarse en las actividades y tendrán una mayor identificación con sus alumnos.

La función del docente será únicamente de guía. Sin embargo no debe olvidar que el ambiente en el que se trabajará será de respeto a las capacidades de cada alumno, promoviendo el trabajo colaborativo y en armonía para aprovechar la facultad de crear, imaginar, plasmar sentimientos, emociones e ideas concretas en espacios definidos cumpliendo con el desempeño afectivo y emocional que pretende la propuesta.

El programa está diseñado para que el profesor titular planifique dentro de su avance programático, una hora a la semana, tratando de que sea siempre en el mismo día y horario, esto es importante, es necesario que tenga frecuencia para permitir desarrollar un proceso, no se recomienda que lo aplique como actividad de tiempo libre ni “si es que queda tiempo”

3.3 Propósito

- El programa de arte intenta que a través del conocimiento de obras artísticas, de la aplicación de diferentes técnicas y del uso de los recursos tecnológicos los alumnos adquieran las habilidades intelectuales para desarrollar su creatividad, su capacidad de expresión, su capacidad para la resolución de problemas; así como los elementos para la autonomía de seguir en la investigación del enriquecimiento de la cultura, aprender por ellos mismos sin tener que cumplir con una calificación, y sólo por el hecho de superarse como seres humanos.

3.4 Objetivos

- Integrar el programa de arte como recurso del rescate de la cultura en los alumnos del 5º. Grado de educación primaria.
- Identificar la obra artística de cada uno de los pintores que ilustran los libros de texto gratuito del 5º. grado y descubrir su valor como patrimonio cultural.
- Promover el uso de nuevos recursos tecnológicos y medios de comunicación electrónica para difundir el arte.
- Fomentar el gusto por las artes plásticas a través de la aplicación de distintas técnicas y experimentar sensaciones de éxito con la realización de producciones propias.

- Propiciar actividades que promuevan el desarrollo del potencial creativo.
- Promover la autoevaluación como forma de valoración de su propio proceso de aprendizaje.

Promover la tolerancia y el respeto en el intercambio de ideas.

- Identificar que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de expresarse, reconociendo que su forma de expresarse no es la única, aprendiendo a valorar la diversidad.

3.4 Actividades

Cabe mencionar que las actividades aquí propuestas están encaminadas a favorecer la creatividad y además son sólo una sugerencia ya que el profesor podrá manejar las actividades dependiendo de las características de su grupo e incluso de las características individuales de sus alumnos. Deberán exponerse en un contexto de libertad ya que si se está promoviendo la creatividad, no se deben imponer las actividades.

Las actividades sugeridas para reforzar el estudio de cada uno de los artistas se describen en el anexo.

Será criterio de cada profesor, según las características de sus alumnos que mediante la información aquí expuesta se realicen enlaces con otras materias, como español, historia, geografía, etc.

Se propone que al terminar cada autor se llevé a cabo una mesa redonda, exposición de las obras o exhibición en periódicos murales. Para plasmar el trabajo desarrollado y compartirlo con el resto de la comunidad.

Las actividades estarán encaminadas a favorecer la creatividad, y pueden ser:

- Experimentar con diferentes técnicas, materiales y herramientas, así como con distintos materiales plásticos como barro, pintura, yeso, arena o masas.
- Crear su propio diseño a partir de una experiencia o situación vivida, así como de la lectura de una historia, o la observación de la obra de los pintores.
- Explicar y compartir con sus compañeros las ideas personales que han plasmado en su creación artística.
- Observar con un punto de vista constructivo las creaciones artísticas de sus compañeros.
- Observar las obras de arte y expresar los detalles que observa.
- Intercambiar opiniones sobre las sensaciones que les provocan las imágenes.
- Inventar pequeñas historias, personales y lugares imaginarios, en forma de narración, en forma oral o plasmada en una obra plástica.

3.6 Recursos

Los recursos que se utilizarán en el programa de arte podrán variar según las actividades elegidas y las condiciones de cada institución.

Así mismo la propuesta pretende aprovechar la nueva tecnología y los medios de comunicación electrónica. Incluyendo principalmente el Programa Enciclomedia como recurso principal, el cual ya ha sido descrito al inicio de este capítulo.

3.7 Evaluación

La evaluación en esta propuesta, se refiere a la evaluación del proceso cognitivo de cada estudiante, y no a la evaluación de su desempeño creativo.

Se pretende promover la autoevaluación como forma de valoración de su propio proceso de aprendizaje y reflexionando sobre su propio desempeño.

Las habilidades que la propuesta pretende desarrollar son habilidades que no podrán ser palpables a simple vista, por lo que no pueden ser sujetas a una evaluación cuantitativa, por lo que la evaluación será individual y cualitativa, definida por algunos expertos como metacognición.

Donald Meichenbaum, citado en (Woolfok,1999:267), describe la metacognición como:

“conciencia que tiene la gente de su propia maquinaria cognoscitiva y de su funcionamiento...metacognición significa literalmente cognición sobre la cognición, o conocimiento sobre el conocimiento. Este conocimiento se utiliza para supervisar y regular los procesos cognoscitivos: el razonamiento , la solución de problemas, el aprendizaje, etc “.

Según López (2000), afirma que la metacognición es el conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir del aprendizaje de las propiedades principales de la información.

Así mismo López (2000) mantiene que Metacognición es el conocimiento sobre nuestros propios procesos de pensamiento.

Como ya se ha visto, las aportaciones de la educación artística desde la perspectiva constructivista, los alumnos aprenden mejor y de un modo integral a partir de un compromiso en actividades que se encuentran ancladas en la producción significativa y que se construyen sobre conexiones de sus propias experiencias.

Metacognición es el conocimiento que tiene el alumno sobre su sistema de aprendizaje y las decisiones que tiene en relación con la manera de actuar sobre la información. Es decir es un proceso de concientización de lo que se ha aprendido, puede definirse como el grado de conciencia o conocimiento de los individuos sobre sus formas de pensar y la habilidad para controlar esos procesos y resultados del aprendizaje

La metacognición no solamente involucra conciencia y control, sino un tercer componente a través del cual la actividad metacognitiva lleva a cabo la articulación del cierre (volver sobre sí mismo) y la apertura (ir más allá de lo dado) creando algo distinto de lo ya existente como asevera López (2000).

El manejo y el control del propio conocimiento y de la propia manera de conocer pueden contribuir a mejorar las habilidades tales como: autorregular su facultades de memoria, atención, producción del lenguaje, anticipar, reflexionar, enseñar, aplicar lo conocido, hacerse y hacer preguntas, comprender, expresarse, comunicar, discriminar, resolver problemas, discutir, argumentar, confrontar los propios puntos de vista con los de otros, desarrollar el poder de discernimiento, etc.

Se podrá comprobar si el proceso está dando resultados al plantearse a los alumnos los siguientes cuestionamientos:

- ¿Puedes describir lo que está sucediendo en tu cabeza cuando estás pensando?
- ¿Puedes enlistar los pasos y decir en donde se encuentran dentro de la secuencia de una estrategia de solución de problemas?
- ¿Eres capaz de corregir tus propios errores?
- ¿Podrías enjuiciar tu propio trabajo artístico?
- ¿Puedes preguntarte a ti mismo lo que has aprendido?
- ¿Podrías describir lo estilos artísticos que has aprendido?
- ¿Qué técnicas sabes aplicar, puedes describirlas?
- ¿Qué conozco ahora de las portadas de mis libros de texto?

Mediante la observación en el trabajo cotidiano, el maestro podrá determinar si sus alumnos se han vuelto más autónomos en sus habilidades para solucionar problemas.

Al término de cada una de las actividades se sugiere se lleve a cabo un cierre de sesión con un recuento de los comentarios de los estudiantes, con el fin de intercambiar ideas. Este cierre puede hacerse preguntando a los alumnos como se sintieron con la actividad, lo que han aprendido de nuevo, y enjuiciar el trabajo de los compañeros desde un enfoque artístico y de respeto.

CONCLUSIONES

Aún cuando a lo largo de la historia de nuestro país se ha tomado en cuenta un espacio para la educación artística, la realidad es que sigue siendo considerada como un estorbo y no ha culminado en la conciencia de nuestro plan nacional de educación.

La educación artística en nuestro país, y sobre todo en la escuela primaria es deficiente y sólo se da la enseñanza del arte en la medida en que el maestro en turno esté interesado en impartirla, o si los recursos de la escuela son suficientes para contar con un maestro especializado en la materia.

Conociendo los beneficios tanto intelectuales como sociales y emocionales, toca ahora a los pedagogos poner en alto el nombre de la educación artística, para llevarla en equilibrio y al mismo nivel que otras asignaturas en la escuela primaria.

Mediante esta propuesta los maestros podrán conocer las bondades del arte; entendiéndolo como una actividad creativa propia del ser humano en la que se combinan las facultades sensoriales, estéticas e intelectuales que actúan sobre el intelecto y las emociones.

Es necesario aclarar que el impartir la materia de educación artística e implementar un programa de arte no significa que se esté preparando a los alumnos para que sean pintores o escultores, sino por lo contrario, comprender que al darles los elementos para desarrollar su creatividad, les estaremos enseñando a descubrir y utilizar sus propias potencialidades, para llegar a ser mejores profesionistas y personas.

Nuestro sistema educativo está cambiando, pero aún le falta mucho para llevar a cabo a conciencia el desarrollo integral del individuo, es necesario dejar de preocuparse solamente por el área intelectual, o la memorización y

acumulación de los conocimientos, la forma en que fuimos educados es muy diferente y aún existen profesores que educan a la antigua con sistemas tradicionales enfocados únicamente en esa área.

La Pedagogía hoy en día está haciendo hincapié en la importancia de las emociones en los procesos mentales y cognitivos de nuestros estudiantes, se está empezando a tomar en cuenta tanto el coeficiente intelectual, como la inteligencia emocional, equilibrar las actividades para ambos hemisferios cerebrales con un nuevo paradigma que nos obligue a equilibrar la mente y el corazón. La actividad artística puede ser muy bien el elemento necesario para este equilibrio.

Ahora sabemos que la falta de inteligencia emocional puede arruinar una carrera. Las personas con motivación son personas productivas y eficaces en cualquier tarea que emprendan. Las actividades de tipo artístico tienen que ver con la satisfacción personal.

Nuestra sociedad necesita individuos conscientes de la existencia del potencial creativo, dispuestos a desarrollarlo, con la fuerza y la seguridad necesaria para afrontar situaciones impredecibles y resolverlas; el potencial deberá estar proyectado constructivamente para el beneficio de la misma sociedad.

Recordemos que una persona competente es una persona eficiente, y para vivir en una sociedad sana necesitamos personas competentes en los diferentes ámbitos de la vida, profesional, emocional, social, familiar, etc., personas que comprendan el mundo que nos rodea, que comprendan el trabajo colaborativo, que comprendan el sentido del respeto a la construcción interna de cada individuo en un ambiente de respeto y tolerancia; que comprendan el conocimiento interno de sí mismos para que logren construir sus propios juicios de manera independiente y con responsabilidad.

Es por ello que es necesario ayudar a nuestros estudiantes a hacer uso de la automotivación, ayudarlos a encontrar las herramientas para enfrentar los problemas de la vida, porque en realidad los maestros educamos para la vida,

es necesario inculcar aptitudes esencialmente humanas. Promover la creatividad encaminada a la vida cotidiana, para la resolución de los problemas diarios, sencillamente otorgando a los alumnos los elementos suficientes para realizar sus trabajos escolares con diferentes técnicas y alternativas, en las que utilicen su propia imaginación, reinventando nuevas formas de percibir su realidad.

Considerar la evaluación metacognitiva en donde los mismos alumnos estén concientes de lo que están aprendiendo y que ellos mismos pueden evaluar su propio aprendizaje, sin la presión de obtener una calificación incluso el adoptar y crear un interés constante de aprender para toda la vida sin que necesariamente se pertenezca a un sistema escolarizado.

Los educadores deben inculcar en los estudiantes que la educación es para toda la vida y no considerarla únicamente institucional en la que sólo sea para obtener grados o certificados. Somos responsables de nuestra vida intelectual privada. Ser capaces de continuar nuestro aprendizaje sin el aliciente de los grados o créditos, sin la supervisión de los maestros, debería ser una meta del Hombre, aprender el arte del llegar a "SER"

Aprender es ilimitado, nunca se es demasiado tarde para aprender. Aprender es una íntima experiencia personal, por lo que debe ser algo significativo, algo que de una satisfacción personal, algo que nos parezca que es útil. No es fácil aprender de la experiencia de otros; nadie puede aprender por nosotros. Aprender a volar es una experiencia directa y personal, tenemos que realizarla nosotros mismos, ya que sí queremos volar debemos usar nuestras propias alas.

Mucho se ha discutido acerca del uso de las computadoras en la educación, algunos opinan que los alumnos ya no saben investigar en una biblioteca, o que si las computadoras podrían sustituir a los profesores. Las necesidades de la sociedad y de la misma educación cambian, por lo que debemos estar a la vanguardia en el avance de los recursos tecnológicos aplicados a la educación ya que representan una herramienta indispensable, porque nos permiten tener

acceso a cosas antes inimaginables, el acceso a los medios de comunicación es cada día más sencillo y económico a través del Internet aún las personas con capacidades diferentes pueden estudiar. Las obras de los pintores son ahora más accesibles.

La tecnología educativa Enciclomedia, que promueve el aprendizaje autodirigido puede ser considerada como un recurso que propicie el gusto por el arte tanto en maestros como en alumnos e incluso por los propios padres de familia, además puede ser un recurso aplicable dentro de la capacitación para profesores que no hayan tenido la oportunidad de tener una formación artística. Igualmente puede ser un recurso que puede llegar a escuelas rurales a través de la Red escolar SEP.

Esta propuesta puede ser también el inicio a su vez de otras propuestas, en donde pedagogos y especialistas en educación artística consideren la creación de un Sistema Nacional de Educación Artística para la formación profesional de los docentes y el fomento a la investigación y la difusión artísticas.

A veces es difícil relacionar lo que se ha estudiado con lo que se encontrará en la vida cotidiana, sin embargo retomando la hipótesis de este trabajo que sostiene que mientras más elementos para desarrollar la creatividad tengan los alumnos, más posibilidades tendrán para resolver conflictos o problemas de forma independiente y autónoma. Recordemos que hacer de la educación un proceso agradable y enriquecedor, al dar a los alumnos variedad de experiencias y diversos materiales encaminados al desarrollo de la creatividad, los encaminará a su propia independencia y al conocimiento de sí mismos en sus capacidades y competencias.

Para concluir este trabajo que a manera personal representa logros y satisfacciones personales, al tener la oportunidad de enlazar las tres áreas del conocimiento a las que he dedicado gran parte de mi carrera docente, La pedagogía, el arte y la computación. Esperando que esta propuesta pueda ser de gran utilidad en el ámbito de la escuela primaria y que no quede solamente

en propuesta, sino que realmente llegue a manos de docentes y estudiantes que puedan desarrollar en el arte una realización personal.

Actualmente estoy implementando la propuesta con mis estudiantes actuales por lo que he podido apreciar que al utilizar la tecnología, los alumnos se encuentran más interesados en conocer los artistas plásticos, tanto mexicanos como de otros países. Tengo la satisfacción de encaminarlos al descubrimiento de su propia creatividad en un ambiente de libertad y totalmente alejado de imposición de modelos a seguir dispuestos a intentar y probar en diferentes formas los recursos a su alcance lejos de la imposición de modelos. Pero sobre todo la satisfacción que me llevo es la de tener el privilegio de despertar sus emociones.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar Kubli, Eduardo. *Habilidades para la vida. Inteligencia emocional, valores y actividades aplicadas a la comunidad*. Árbol editorial. México (2000) Primera Ed. 198 p.p.

Alemán Nava, Teodoro (2000) "Generalidades sobre las instituciones artísticas en México", en *Conservatorianos*, Revista de Información y divulgación cultural .Núm .3 Mayo-Junio 2000. México (En línea)

Disponible: <http://www.conservatorianos.com.mx/3aleman.htm>

Alemán Nava Teodoro (2000) "La revalorización de la enseñanza artística en México" en: *Conservatorianos*, Revista de información y divulgación cultural. Núm.4 Julio-Agosto 2000. México. (En línea)

Disponible: <http://www.conservatorianos.com.mx/indicecuatro.htm>

Argüelles, Antonio (comp), *Competencia laboral y educación basada en normas de competencia*. México, Limusa-Noriega, 1999, 24 p.p

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft

Bracho Carpizo, Felipe. Entrevista del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Marzo 2003, en:
<http://ciberhabitat.gob.mx/academia/proyectos/enciclomedia.htm>

Braslavsky, Cecilia. *Conferencia para el Instituto para la acción cooperativa (IPAC) y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) 1998*.

Disponible en:

http://www.ipap.sg.gba.gov.ar/lec_rec/braslavsky/conferencia.doc

Braslavsky, Cecilia. *Re-haciendo escuelas .Hacia un nuevo paradigma en la educación latinoamericana*. Ed. Aula XXI Santillana-convenio Andrés Bello. Buenos Aires, 1999.

Bogoya Maldonado, Daniel. *Una prueba de evaluación de competencias académicas como proyecto. Competencias y proyecto pedagógico.* Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2000.

Cerezo Huerta, Héctor. (2005) "*Implicaciones Educativas del constructivismo ¿Por qué el constructivismo es revolucionario?*", Odisea, revista electrónica de pedagogía. Año 3, núm. 5 11 de noviembre de 2005. Disponible en: http://www.Odisea.com.mx/2005/07/cerezo_implicaciones.htm(ISSN 1870-1477).

Carranza Palacios, José Antonio. *Cien años de Educación en México 1900-2000.* Ed. Limusa.México 2003. Primera Ed. 140 p.p.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. *Misiones culturales. Los años utópicos 1920-1938.* (En línea), 2006.
Disponible en <http://jmvvelazco.cnartmx/nuevo/diarias/120399/misiones/htm/>

Cossío Villegas, Daniel et al. *Historia mínima de México.* El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2001. Segunda Ed. 181 p.p.

Decreto por el cual se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (2000) *Conservatorianos.* Revista de Información, reflexión y divulgación cultural. Núm 3 Mayo-Junio 2000, México. (En línea)
Disponible en <http://www.conservatorianos.com.mx/3decreto.htm> (2004)

Diario oficial de la federación. *Ley federal de educación 1973.* (En línea)
Disponible:<http://www.sep.gob.mx/work/resources/Local/Content/14278//1/09105.pdf>

Diario oficial de la federación. *Ley Orgánica del seminario de Cultura Mexicana.* (En línea)
Disponible <http://www.cddhcdu.gob.mx/leyinfo/pdf/173.pff>

Diario oficial de la federación. *Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura*. (En línea)

Disponible: <http://www.cddhcdu.gob.mx/leyinfo/pdf/193.pff>

Durán, Sylvia. *La educación artística y las actividades culturales*. En Latapí Sarre, Pablo (comp.) *Un siglo de educación en México II Fondo de Cultura Económica*, México 1998. p.p. 384-414

Gardner, Howard. *Educación Artística y desarrollo humano*. Ed. Paidós, España 1994. 106 p.p.

Goleman, Daniel. *La inteligencia emocional*. Javier Vergara Editor, México, 1995. 397 p.p.

Guilford, J.P., *Creatividad y Educación*, Paidós, Buenos Aires, 1978, 120 p.

Kasuga, Linda et al. *Aprendizaje acelerado*. Estrategias para la potencialización del aprendizaje. Grupo Editorial Tomo, México 1999, Cuarta Ed., 243p.

Kellogg, R., *Análisis de la expresión plástica del preescolar*, Kapeluz, España, 1979. Primera Ed., 312 p.

Lapierre, A y Aucouturier, B., *Simbología del movimiento*, Científico Médica, Barcelona, 1977. Primera Ed., 142 p.

Larroyo, Francisco. *Historia comparada de la educación en México*. Ed. Porrúa México 1981. Primera Ed. 596 p.p.

Latapí, Pablo. *Análisis de un Sexenio de Educación en México, 1970-1976*. Ed. Nueva Imagen, México 1981. Segunda Ed. 256 p.p.

López Farias, et al. *Evaluación del aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos*. Ed. Trillas, Universidad Virtual ITESM, México 2000. 176 p.p.

Lowenfeld, Viktor., *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapelus, Buenos Aires 1994, 384 p.

Malpica, María del Carmen (comp), *Competencias. Un desafío para la educación en el siglo XXI*. Grupo Editorial Norma Educativa, México(2002), 24p.

Martín del Campo Ramírez, S. *El papel de la educación artística en el desarrollo integral del educando*. Revista Novedades Educativas. No. 156 (Diciembre 2003) y No. 157 Enero 2004). Ediciones Novedades Educativas.

Novack, J.O. *Constructivismo Humano: un consenso emergente*. Revista enseñanza de las ciencias, No. 6 (1988)

Osorio Muñoz, Jaime Alberto. *Aprendamos con arte 1*. Ediarte, Colombia 2005. p 55.

Piaget, Jean. *Seis estudios de psicología*. Ed. Seix Barral Séotima edición, México 1975, 227 p.p

Portal de la Secretaría de Educación Pública. (2005) (En línea)
Disponibile: http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Retrospectiva_jurídica_de_la_Educación

Prieto, Ana María, et al. *Guía para el uso de Enciclomedia*, versión 1.2 elaborado en la Coordinación de Informática Educativa del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, Primera Ed. México 2005.

Ramos, Samuel. *El Perfil del Hombre y la Cultura en México*. Ed. Planeta Mexicana, Colección Austral, México 2003. Primera Ed. 145 p.p.

Reyes Heróles, Jesús. *Educación para construir una sociedad mejor*. México, Conafe/SEP, (1985) citado en Latapí Sarre Pablo, (comp). *Un siglo de educación en México II*. Fondo de Cultura Económica, México (1988) p.p.406

Reynoso Serralde, Ricardo Arturo. *El Nacionalismo Cultural en México ante la modernización del Estado: El caso de la educación artística (1982-1990)*, tesis, México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM, 1996. 222 p.p.

Rogers, C., *El proceso de convertirse en persona.*, Paidós Buenos Aires 1975. Décimo séptima Ed. 255 p.

Sefchovich, Galia y Waisburd, Gilda. *Hacia una pedagogía de la creatividad. Expresión plástica*. Ed. Trillas, México, 1987. 131 p.p.

SEP, Libro para el maestro. Educación Artística Primaria. SEP, México, 2000. 223 p.p Disponible en: <http://www.sep.gob.mx/wb2/sep-157-educacion-artistica>

SEP, *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, México, SEP, 2001. p 137,138 Disponible en: <http://www.sep.gob.mx/wb2/sep-158-programas>

SEP, Secretaría de Educación Básica y Normal. *Programa Enciclomedia. Documento Base* .Disponible en: <http://www.sep.gob.mx/work/apps/site/Enciclomedia/documentoenciclomedia.pdf>

Sierra, Justo. *Escuelas normales y superiores. En la educación nacional*, tomo VIII de las Obras Completas, México, UNAM. (1948)

Solís Bautista, Clara. *Historia de la Educación en México*. Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, S.E.P. México, 1991. 148 p.p.

Sperry W., Roger. *Algunos aspectos de la desconexión de los hemisferios cerebrales*. En *Ciencia y hombre*. Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana. Volumen XVI, Numero 3. Sep-Dic 2003.

Spravkin, Mariana. *Caminos para crear, apreciar y expresar*. Ediciones Novedades Educativas, Argentina, 2003. 102p.

Torrance E.P., *Educación y capacitación creativa*, Narova, Madrid, 1977.

UNAM, CONACULTA. *Pablo O'Higgins voz de lucha y arte*. (2004) Gobierno del Distrito Federal. Centenario Pablo O'Higgins (1994-2004).

Vázquez Aquino, José Fernando *¿Quién era Vasconcelos?* (En línea)
 Disponible:<http://monografias.com/trabajos16/jose-vasconcelos/jose-vasconcelos.shtml#generac>

Woolfok, A.E. *Psicología Educativa*, Prentice Hall, México, 1999. Séptima Ed. 688p.

<http://www.lainartmuseum.com/frida-kalho.htm>

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/Toledo-francisco.htm>

http://redesc.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/german-gedovius.htm

<http://aguascalientes.gob.mx/historia/aguascalientes/sarurninoherran.aspx>
www.laberintos.com.mx/herran

<http://www.geocities.com/miscelaneavitual/Remedios-Varo.html>

<http://www.orbita.starmedia.com/laberintosweb/inicio.htm>

<http://www.laberintos.com.mx/autorretratosnew/varo.html>

<http://www.laberintos.com.mx/autorretratosnew/rivera.html>

www.proa.org/exhibicion/rivera/exhibixion.html

<http://www.diegorivera.com>

<http://www.laberintos.com.mx/autorretratosnew/rivera.html>

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/Toledo-francisco.htm>

ANEXO

En este anexo se describe el contenido del material que deberá trabajarse con los alumnos, estos contenidos se presentan en forma resumida en formato Power Point en CD para manejarse en el programa enciclomedia con los recursos tecnológicos que éste propone. Los títulos subrayados en negritas serán enlaces en los que se puede ampliar la información; ya sea con enlaces a la enciclopedia Encarta o a páginas Web.

SATURNINO HERRÁN

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

BIOGRAFÍA

Nació en Aguascalientes, en 1887, desde muy pequeño tomó clases de dibujo, Su padre fue mexicano y su madre suiza. Fue hijo único, su padre era dueño de una librería, su madre se dedicaba al hogar. Cuando Saturnino tenía 14 años se trasladó junto con su familia a la Ciudad de México y empezó a estudiar en Bellas Artes pero, desafortunadamente su padre murió a los pocos meses, por lo que Saturnino se vio obligado a trabajar para mantener a su madre, durante el día trabajaba en la oficina de telégrafos, y como no quería dejar sus estudios de arte, en la noche tomaba clases en la Academia de San Carlos, como era muy buen estudiante consiguió una beca y eso le permitió dedicarse por completo al arte. Uno de los maestros que más influyó en su obra, ya que le enseñó a pintar y combinar los colores fue un pintor famoso llamado Germán Gedovius.

Aprendió composición y teorías acerca del arte moderno europeo, que se basaba en el arte Griego y Romano pero él sentía que en el arte mexicano y en su propia cultura podía encontrar algo más profundo y espiritual, lejos de la escuela tradicional y con su gente, los indígenas.

La obra de Saturnino Herrán se caracteriza sobre todo por sus temas indígenas, de trabajadores, muchachas bonitas, ancianos y retratos de amigos y clientes.

Desde 1908 su trabajo fue reconocido y obtuvo varios premios, le ofrecían que estudiara en Europa, pero lo rechazó porque decía que no podía dejar sola a su madre.

Junto con José Clemente Orozco formaron la Sociedad Mexicana de Pintores y Escultores.

Como muralista pensaba que era importante que el arte fuera disfrutado por todos los mexicanos y no sólo por un grupo de gente adinerada.

En 1914 se casó con Rosario Arellano y tuvieron un hijo José Francisco, en la obra llamada "Mujer de Tehuantepec" Saturnino pintó inspirado en su propia esposa, a una mujer vestida con el traje típico del Istmo de Tehuantepec.

En ese tiempo empezó a pintar sus famosos trabajos acuarelados y también empezó a pintar su último mural, titulado "Nuestros dioses". que sería un mural para el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes pero a pesar de que trabajó en la obra por cuatro años, no lo pudo terminar, ya que murió de una afección del estomago que el impedía digerir alimentos y falleció a los 31 años de edad en 1918 en la ciudad de México.

Llevó una buena amistad con Ramón López Velarde quien le puso el sobrenombre de "El más mexicano de los pintores y el más pintor de los mexicanos."

Según Carlos Fuentes, su obra es muy importante, ya que pretende que los mexicanos descubran y hagan conciencia de quienes son y quienes pueden llegar a Ser.

GERMÁN GEDOVIVUS

http://redesc.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/german-gedovius.htm

Germán Gedovius Huerta nació en 1866 en San Luis Potosí, sordomudo de nacimiento de niño fue retraído para comunicarse con los demás, en vez de la mímica usó el dibujo; desde temprana edad mostró un gran talento pictórico.

Un día se ocultó en la bodega de la ferretería de su padre para pintar su primer cuadro, una copia de una imagen religiosa; cuando sus preocupados padres después de buscarlo por largo rato se dieron cuenta, lo azotaron y le reprocharon. Poco entendían de la expresión de Germán en ese momento, pero después alentaron su vocación.

Vivió en la ciudad San Luis Potosí hasta los 15 años. Después fue a la Ciudad de México y estudió en la Academia de San Carlos y en 1886 se fue a Alemania para continuar con sus estudios artísticos y para consultar médicos para su problema auditivo. En la Academia de Munich recibió varios premios y menciones honoríficas por sus trabajos.

Lo que más le gustaba pintar era retratos, y tenía una gran habilidad. Pintó un autorretrato con el cual obtuvo una medalla de oro, actualmente se encuentra en la Casa de la Cultura de San Luis Potosí.

Fue maestro y amigo de Saturnino Herrán.

Es un pintor reconocido nacional e internacionalmente, es una persona interesante y sorprendente, que nos puede dejar una lección por la forma que desde niño se inclinó y abordó la pintura para poder expresar sus ideas, sentimientos y emociones. “No importa si no tienes manos, piernas o no puedes hablar ni oír, tu puedes ser lo que quieras cuando te lo propongas”.

JOSÉ CLEMENTE OROZCO

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

www.laberintos.com.mx/jcorozco.html

Pintor muralista mexicano, nació en 1833, en Zapotlán Jalisco. A los 7 años se trasladó a la Ciudad de México y estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Bellas Artes, uno de sus maestros, Antonio Fabrés de origen Catalán era tan exigente que le mandaba que copiara al natural fotográficamente.

Trabajó como caricaturista en periódicos y firmaba como “El hijo del Ahuizote” y “El Machete”. Conoció la obra del grabador José Guadalupe Posada, la cual influyó enormemente en su trabajo. En 1922 se unió a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros, en el Sindicato de Pintores y Escultores, intentando recuperar el arte de la pintura mural de manos del gobierno.

Una de sus principales obras son una serie de murales que realizó para la Escuela Nacional Preparatoria, sobre la Conquista, La Colonización y La Revolución Mexicana. También realizó murales en Estados Unidos, con temas como la Historia de América, en la serie “La Llegada de Quetzalcóatl”, “El retorno de Quetzalcóatl” y “Modern Industrial Man”. En México realizó murales en el Palacio Bellas Artes, y en la Suprema Corte de Justicia de la ciudad de México, así como en la ciudad de Guadalajara como el Palacio de Gobierno, la Universidad y las más famosas en el Hospicio Cabañas.

MURALISMO

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

La pintura mural es, probablemente, el tipo de pintura más antigua. Se realiza sobre los muros o las paredes. Su principal objetivo es decorarlos; pero, en ocasiones, su fin también es enseñar y educar. Un ejemplo es la representación de escenas religiosas durante la edad media. Como muy poca gente sabía leer, ésta era una forma de transmitir las enseñanzas.

¿CÓMO SE HACE UN MURAL?

Existen varias técnicas o formas de hacer una pintura mural. La más antigua es la del temple, pues ya se usaba en el antiguo Egipto, Babilonia y Creta. Consiste en disolver los colores (llamados pigmentos) en agua y mezclarlos con un aglutinante (un líquido espeso para mezclar), como, por ejemplo, la yema de huevo.

Las culturas antiguas, como la maya, la azteca y la teotihuacana, pintaron murales en sus casas, en los templos y en las avenidas.

Una vez mezclado el pigmento con el agua y el aglutinante, se prepara el muro sobre el que se va a pintar. Debe pulirse hasta que quede completamente liso. Después se aplican varias capas de yeso, e inmediatamente, se realiza el dibujo. Como el yeso húmedo es muy absorbente, los colores se impregnan rápidamente en el muro; pero el inconveniente es que los pintores deben trabajar muy deprisa, antes de que la superficie se seque por completo. Ésta fue la razón por la que, a partir del renacimiento, el temple fue sustituido por otra técnica: la pintura al óleo.

Con la técnica al óleo es mucho más fácil trabajar. El pigmento se disuelve en aceite, que seca mucho más lentamente. Así, el pintor tiene más tiempo para hacer las correcciones que desee, y además, puede aplicar diferentes capas de pintura.

Pero la técnica más importante y más usada es el fresco. El primer paso es distinguir entre el buen fresco y el fresco seco, según se conocían en Italia durante el renacimiento. En ambas técnicas se utiliza el yeso; pero en la del fresco seco se usa poco húmedo, ya que requiere un proceso menos laborioso. Sin embargo, el resultado es menos duradero.

El buen fresco exige más trabajo, ya que deben aplicarse varias capas de yeso. En la penúltima, se dibuja siguiendo el cartón preparatorio (lo que se desea pintar, el modelo). Después, se aplica una finísima capa de yeso húmedo, y luego el pigmento, que se pega a la pared por una reacción química.

Por último, en el siglo XX surgió otra técnica, la pintura acrílica. Su principal ventaja sobre las anteriores es que los colores resisten perfectamente la lluvia y las inclemencias del tiempo; por ello, se utiliza fundamentalmente para pintar en exteriores.

En México el muralismo es conocido como un movimiento artístico de carácter indigenista que surge en la época de la Revolución Mexicana como un intento para socializar el arte.

RAMÓN LÓPEZ VELARDE

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Nació en Jerez de la frontera con Zacatecas. (1881-1921). Desde muy niño descubrió que le gustaba escribir, y cuando fue mayor, se ganaba la vida escribiendo en periódicos y revistas en la Ciudad de México y publica poemas, periodismo político, ensayos breves y crónicas. Conoció a Francisco I Madero, y aunque simpatizaba con el movimiento revolucionario, no fue seguidor de esta causa.

En 1921, cerca del aniversario de la Independencia de México escribe uno de sus trabajos más conocidos: “La suave Patria”

CARLOS FUENTES

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Nació en la Ciudad de México en 1928. Creció en diversos países americanos, ya que su padre era diplomático y tenía que viajar mucho, estudió en Suiza y Estados Unidos y en la Universidad Autónoma de México la carrera de abogado. Fue embajador de México en Francia.

Algunas de sus obras son: “La región más transparente” donde describe la vida urbana mexicana, “La muerte de Artemio Cruz”, también se refiere a la sociedad mexicana en su tiempo (1962), “Aura”, “Agua quemada” y “Gringo viejo”. Ha colaborado para la adaptación al cine de algunas de sus obras y de otros autores como Juan Rulfo con “Pedro Paramo”

OBRAS DE SATURNINO HERRÁN:

Las obras que se presentan son:

“Adoración”, “La Cosecha”, “Nuestros Dioses”, “La Coatlicue”, “Hombre Viejo”, “La Ofrenda”, “Mujer de Tehuantepec” y “Mujer con Calabaza.”

ACTIVIDADES:

- Realizar una investigación de lo que la diosa Coatlicue representaba para los aztecas y realizar un dibujo donde representes lo que a ti se te ocurra de una leyenda, puedes consultarlo en la enciclopedia encarta.
- Investiga en equipos como es la tradición del día de muertos en Janitzio Michoacán y describan lo que creen que Saturnino Herrán trató de representar en su obra “La ofrenda”, pueden también realizar una ofrenda a alguna personalidad ya fallecida.
- El grupo podrá elegir un tema para realizar un mural en alguna pared de la escuela o de la comunidad.
- En forma individual observar la obra de Saturnino Herrán, “La Adoración” y realizar un paisaje con acuarelas, representando algunos volcanes de nuestro país.
- Analizar el poema “La Suave Patria” de Ramón López Velarde. En la clase de español.
- Las actividades para la evaluación están sugeridas en el Capítulo 3. Estas se llevarán a cabo en forma grupal y el docente podrá elegir las adecuadas según las características de sus alumnos.

Enlaces con Internet:

<http://aguascalientes.gob.mx/historia/aguascalientes/sarurninoherran.aspx>

www.laberintos.com.mx/herran

REMEDIOS VARO

BIOGRAFÍA

Nació en 1908 en España, como su padre era ingeniero hidráulico, su familia no tenía un domicilio fijo y viajaban constantemente por España y Marruecos. Remedios se aburría mucho y entonces su padre le encargaba que copiara los dibujos y planos de sus obras, y si no los hacía bien le decía que tenía que repetirlos. Incluso hasta le enseñó a utilizar las herramientas que el utilizaba para realizar sus planos. Ella sólo tenía 5 años en ese entonces, pero le gustaba, incluso se divertía hojeando los libros de ingeniería.

Cuando Remedios tenía 7 años fue internada en la escuela de las carmelitas descalzas en España, pero ella no era feliz ahí ya que poseía un temperamento fantasioso y rebelde, muy al contrario de lo que se hacía en la escuela. Sus maestros no estaban de acuerdo en su forma de pintar y llegaron a prohibirle que realizara dibujos, por lo que ella encontró la forma de hacerlos a escondidas.

En una ocasión pintó la pared de la cochera de su casa con seres fantásticos como hadas, brujas, magos, hechiceros, dragones, serpientes y personajes que ella misma imaginó.

Tenía una especial admiración por pintores como El **Greco** y **Goya**

A los 15 años ingresó a la escuela de Bellas Artes de Madrid, pero le parecía que no podía expresar lo que ella quería, así que en cuanto pudo se fue a París para observar más de cerca el trabajo de los surrealistas. Se atrevió a hacer lo que no era usual en su tiempo

Cuando en 1936 estalló la guerra civil en España y los artistas como ella eran perseguidos por lo que decidió vivir en París, sin embargo también tuvo que huir de ese lugar al estallar la Segunda Guerra Mundial, y así fue como llegó a México un lugar tranquilo donde vivir y donde gracias a la política de Lázaro Cárdenas recibe a los refugiados y les otorga permiso para trabajar.

Es precisamente en México donde realiza la mayor parte de sus obras, es por eso que ella misma se considera más de México que de España. Por fin pudo dedicarse por completo a la pintura.

Trabajó en la compañía farmacéutica Bayer, realizando trabajos de tipo publicitario, en donde le encargaron realizar una promoción para un medicamento para conciliar el sueño, esta obra se llama "Insomnio".

Le encantaban los gatos y llegó a tener hasta 30 gatos en su departamento, en algunas de sus pinturas los representa. Se entregaba tanto a la pintura y sus cuadros eran tan famosos que algunos tenían comprador antes de pintarlos.

Su estilo **surrealista** es un estilo espiritual lleno de simbolismos donde los personajes son mágicos y misteriosos. E una artista que supo expresar y comunicar su mundo interior.

Murió en la Ciudad de México en 1963 y su cuerpo está enterrado en el panteón Jardín.

EL GRECO

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Pintor español manierista (1541-1614), considerado el primer gran genio de la pintura española, su trabajo como retratista fue muy importante, realizó obras en la Catedral de Toledo, su obra maestra se titula "El entierro del Conde de Orgaz" , el cuadro relata un milagro sucedido en 1323; San Esteban y San Agustín se aparecen en el funeral del Conde de Orgaz para llevar en sus brazos el cadáver a la tumba, intente expresar el paso de la vida a la muerte, la separación del cuerpo y el alma los lazos entre la realidad terrestre y la espiritualidad. Algunas de sus obras se encuentran en el Museo del Prado.

MAINEIRISMO

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Estilo artístico que se caracteriza por el uso de modelos muy plásticos, figuras exageradas y una aparente elección arbitraria del color. Las pinturas del Greco se caracterizan por figuras humanas muy alargadas.

GOYA

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Su nombre completo es Francisco de Goya y Lucientes, nació en 1746, es considerado como uno de los grandes maestros de la pintura española, muchos pintores se han inspirado en él.

Su padre era pintor de retablos. Desde muy niño, Goya se interesó por la pintura, y a los 14 años trabajó con José Luzán, un pintor de aquella época, Goya le ayudaba a limpiar sus pinceles y lo observaba como pintaba, después se hizo aprendiz del pintor y ahí estuvo 4 años, posteriormente se dedicó a pintar retratos de las personas.

Trabajo en la Real Fábrica de tapices de Santa Bárbara y junto con Ramón Bayeu, quien era otro pintor famoso,. Goya se casó con Josefa Bayeu, hermana de Ramón. Cuando el Rey Carlos IV vio el trabajo de Goya lo quiso conocer para felicitarlo por su trabajo y lo nombró pintor del rey, por lo que existen muchos cuadros de Goya que se refieren a escenas de la vida en la corte, el más famoso de ellos es “La familia de Carlos IV” en donde se puede observar que el mismo Goya se pintó detrás de la familia. Otra de las obras famosas de Goya es “La maja desnuda”, la cual escandalizó a la sociedad de la época por no considerar el retrato de una mujer desnuda como arte. Goya trató de convencerlos de que el cuerpo humano es arte, y como no lo logró entonces vistió a la maja y hay otro cuadro titulado “La maja vestida”.Después realizó algunas litografías con temas taurinos. Debido a una enfermedad, Goya quedó sordo y sus obras fueron diferentes. A los 80 años decía...”Aun aprendo”

SURREALISMO

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Surrealismo es una palabra de origen francés que significa “Más allá de la realidad”, está corriente influyó en todas las formas de arte.

Movimiento artístico en el que se representan las cosas como se ven en los sueños o en fantasías y no como son en realidad.

OBRAS DE REMEDIOS VARO:

Las obras que se conocerán son; “El Alquimista”, “Armonía”, “Cazadora de Astros”, “Catedral Vegetal”, “Papilla Estelar”, “Hacia la Torre”, “Bordando el manto terrestre”, “La Huída”, “Vagabundo”, “Visitante”, “Encuentro”, “Exploración a las fuentes del río Orinoco”, “Fenómeno”, “Fenómeno de Ingravidez”, “Gato Helecho”, “Gato Hombre”, “Insomnio”, “La Creación de las Aves”, “La Tejedora de Verona”, “Naturaleza Muerta Resucitando”, “Mujer saliendo del Psicoanalista”, “Vampiros Vegetarianos” y “Tránsito Espiral”.

ACTIVIDADES:

- Imagina que en la luna hay vida y dibuja, según lo que imagines, algunos de sus habitantes. Dibuja también el paisaje que los rodearía, casas, árboles, plantas, cielo y lo que tú quieras.
- Descripción de la imagen. Observa con atención la obra “La creación de las aves”, y contesta las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que hace que las aves tengan canto?, ¿Quién crees que sea el personaje principal?, ¿Qué elemento es el que le da vida a las aves?, ¿De dónde crees que toma los colores con que pinta a las aves?, ¿Qué te provoca esta obra?
- Observa la obra “Gato Helecho”, intenta crear tu propio modelo con cualquier animal que se te ocurra. Utiliza para ello, pinturas acrílicas.
- Con acuarelas realiza una obra dónde puedas imaginar un personaje misterioso.
- Narra un sueño muy raro que hayas tenido y del cual te acuerdes.
- Realiza un collage de una naturaleza muerta. Podrás utilizar recortes de revistas.

- Realizar un periódico mural en el que se expongan los trabajos y que representen lo que es el surrealismo, para que los compañeros de otros grupos conozcan este estilo artístico.

Enlaces a Internet:

<http://www.geocities.com/miscelaneavitual/Remedios-Varo.html>

<http://www.orbita.starmedia.com/laberintosweb/inicio.htm>

<http://www.laberintos.com.mx/autorretratosnew/varo.html>

DIEGO RIVERA

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

BIOGRAFÍA

Nació en 1886 en Guanajuato, su verdadero nombre es José Diego María Rivera, tuvo un hermano gemelo que murió cuando tenía año y medio, la salud del pequeño Diego era muy débil, por lo que sus padres lo encargaron con una curandera indígena llamada Antonia, quien lo llevó a vivir a su casa en las montañas, en ese lugar Diego podía respirar los vapores de las hierbas medicinales hasta cuando dormía, regresó al hogar de sus padres cuando ya estaba sano y fuerte. Como regalo de bienvenida sus padres le regalaron gises de colores y él pintaba en las paredes, su papá le construyó un taller que estaba lleno de pizarrones, Diego hizo murales que cubrían todo el cuarto.

Le gustaba todo lo pintoresco, le gustaba ir a la iglesia para ver los cuadros y los adornos. En 1896 cuando Diego tenía 10 años, sus padres se van a vivir a la Ciudad de México y lo inscribieron en la Academia de San Carlos, era el alumno más pequeño, le gustaba pintar lo que veía en la vida real, lo que veía el Día de Muertos, la gente en las fiestas, con máscaras y bailando en las calles.

Fue compañero de José María Velasco “paisajista mexicano”, Justo Sierra como secretario de Instrucción Pública le otorga una pensión para que se dedique al arte.

Un día vio como soldados disparaban contra los obreros en una huelga, y eso también lo pintó. Viajó a París, Italia y España donde observando murales, cuando regresó a México se dedicó a pintar murales por que quería que la gente disfrutara el arte en las calles, no sólo en museos.

Sus murales generalmente representan escenas de la historia de nuestro país y en ellos incluye a los personajes que fueron importantes en su vida.

Además de muralista se inclina por el **cubismo** , el impresionismo de Renoir y la obra de Cezanne. Por lo que se puede observar que tenía un estilo amplio.

Algunos de sus murales se pueden ver en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, en 1929 se casa con **Frida Kalho**, fue uno de los fundadores del partido comunista mexicano

Realizó el mural “Hombre en la encrucijada” en Estados Unidos en el edificio de la RCA, en el Rockefeller Center de Nueva York el cual después fue destruido por que al parecer había un retrato del líder soviético **Lenin** . Un año después pinta una nueva versión del mural en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes en México

En el museo **Anahuacalli** que el mismo construye, existe una gran colección de objetos de distintas culturas prehispánicas, así como los judas que el mismo elaboraba.

La obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, Diego mide 15 metros de largo y casi 5 de altura, fue hecho para el Hotel del Prado que se dañó en el terremoto de 1985, por lo que fue trasladado al Museo Mural Diego Rivera; en este mural, Diego expresa recuerdos, de su niñez y de su juventud, en él aparecen grandes personajes de la historia de México. Entre ellos se encuentra **José Guadalupe Posada**, el creador de la Catrina, Porfirio Díaz, Sor

Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Francisco y Madero, Maximiliano, Diego cuando era niño, Frida Khalo, José Martí y algunos personajes más.

CUBISMO

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Movimiento artístico que se caracteriza por la idea de alejarse de alejarse de la representación naturalista y crear en forma simultanea sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde diferentes ángulos. Sus principales representantes son Georges Braque y Pablo Picasso.

Georges Braque, "Guitarra y copa"

Pablo Ruíz Picasso, "Guernica"

LENIN

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Vladimir Ilich Uliuánov, revolucionario y político ruso fundador del estado que se convertiría en la Unión Soviética y presidente del primer gobierno establecido tras la Revolución Rusa en 1917. Destacó por sus escritos.

ANAHUACALLI

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

<http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2002/19ago/leyva.htm>

Museo Diego Rivera o llamado Anahuacalli , que se encuentra en la ciudad de México, fundado y construido por Diego Rivera quien además heredó una extraordinaria colección de piezas arqueológicas y objetos de arte precolombino que había reunido durante toda su vida. El edificio está construido en piedra volcánica. Ahí se pueden observar también los grandes judas que el mismo Diego diseñó.

JOSE GUADALUPE POSADA

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Grabador mexicano conocido por su “Catrina” popularizó las calaveras o calacas y esqueletos utilizados como caricaturas de la vida social y política de nuestro país. Diego Rivera le pidió prestada “La catrina” para su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, y como agradecimiento lo pintó a el también en ese mismo cuadro, incluso de la mano de “la catrina”

FRIDA KALHO

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.

<http://www.lainartmuseum.com/frida-kalho.htm>

Pintora mexicana que pintó principalmente autorretratos en los que expresa sus fantasías a través del arte popular de México. Frida, nació en Coyoacán a los 16 años sufrió un grave accidente y durante su larga recuperación se puso a pintar y tres años después se los llevó a Diego Rivera para que los viera, él la animó para que siguiera pintando. En 1929 se casaron y juntos participaron en el Partido Comunista Mexicano.

OBRAS DE DIEGO RIVERA:

Las obras que se presentan son:

“Sueño de una tarde dominical en la Alameda”, “Vendedora de Flores”, “Autorretrato”, “Retrato de Ignacio Sánchez”, “Curandero”, “Girasoles”, “La creación”, “Retrato de Martín Luis Guzmán.”, “Paisaje con cactus”, “Mural del Palacio Nacional”, “Cargador de flores”, “Desfile de aniversario de la Revolución Rusa”, “Los frutos de la tierra”

ACTIVIDADES:

- Observa la obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda”, e intercambia en equipos el siguiente cuestionamiento: Diego Rivera nos muestra diferentes ocupaciones de algunas personas de la sociedad mexicana. Escribe cuales son esas ocupaciones. Además escribe los

nombres de los personajes de la historia de México que están en el mural. Observa a la catrina y descubre algo representativo de las culturas mexicanas que lleva puesto cubriendo su cuello. Encuentra al hombre que esta intentando robar a otro.

- Elabora un Collage con distintos materiales intentando realizar una obra al estilo cubista.
- Observando la obra estilo cubista de Diego Rivera, intenta descubrir los principales elementos la obra, basándote en el título “Retrato de Martín Luis Guzmán.
- Intenta realizar tu autorretrato, puede ser solo la cara, o de cuerpo completo, también puedes hacerlo realizando alguna actividad que te guste. Recuerda que es importante responder a las preguntas ¿quién soy yo?, ¿qué me gusta de mí?, ¿cómo creo que los demás me perciben?, ¿qué cosas son las que me disgustan? Y ¿cómo quiero que los demás me vean?, ¿Tomo conciencia de mí mismo? al finalizar el trabajo se podrá compartir con los compañeros la reflexión que se ha hecho.
- Modelar con barro algunas figuras arqueológicas del arte precolombino.
- Intenta modelar un judas con papel maché, puedes realizar él soporte con alambre y posteriormente cubrirlo con periódico y engrudo, finalmente para pintarlo utiliza pinturas acrílicas.

Enlaces con Internet:

<http://www.laberintos.com.mx/autorretratosnew/rivera.html>

www.proa.org/exhibicion/rivera/exhibixion.html

<http://www.diegorivera.com>

FRANCISCO TOLEDO

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation

BIOGRAFÍA

Pintor mexicano contemporáneo y reconocido internacionalmente, nació en Juchitán Oaxaca en 1940 y aún vive. Su obra nos da a conocer un mundo mágico lleno de leyendas y recuerdos de su tierra y de su pueblo. Sus temas son animalísticos y **mitológicos** que expresan sus raíces indígenas ya que es descendiente de indios **zapotecas** y en la mitología zapoteca los personajes míticos son casi siempre animales. Su abuelo Benjamín le enseñó esas historias.

Realizó sus estudios artísticos desde los 17 años en la ciudad de México en el Taller Libre de Grabado. Principalmente su obra se ubica en un estilo muy propio. Viajó a París y Nueva York donde se ha reconocido su obra. Se ha dedicado al grabado, la acuarela y la pintura de **goauche**. También trabaja la cerámica, el tapiz junto con los artesanos de Teotitlán del Valle de Oaxaca ha realizado litografías y trabaja la escultura en madera piedra y cera. Se inspira en los códices prehispánicos.

Sus primeras exposiciones las realizó a los 19 años en Fort Worth Texas y en México y desde entonces ha expuesto en diferentes partes del mundo; algunas de sus obras se exponen en el Museo de Arte Moderno en México en la Tate Gallery de Londres y en el Museo de Arte Moderno de París.

Se ha propuesto defender al máximo el patrimonio cultural de Oaxaca. Organiza en la calle movimientos para defender las tradiciones y la comida oaxaqueñas y se opone a la idea de vender hamburguesas en la plaza central de la ciudad y reparte tortillas hechas con maíz criollo para mostrar su valor alimenticio. Fundó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, y promovió el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca

En 1997 presento una exposición (con libros) "Zoología fantástica" a partir de los textos de Jorge Luis Borges, "Insectario", en las obras aparecen serpientes, insectos, iguanas, sapos y murciélagos.

Francisco Toledo además es ecologista, denuncia la deforestación y la destrucción de la naturaleza. Pertenece a la organización Pro-Oax (Patronato Prodefensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca) y

desea recuperar ex conventos, logran canalizar y tratar aguas negras, luchan para proteger la zona arqueológica de Monte Albán. Se logró que el Jardín Etnobotánico de la capital de Oaxaca se considerara Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.

Algunos de los recursos económicos que se han obtenido para el Patronato se han obtenido por la venta de 20 carpetas con obras gráficas de Toledo.

En el año 2005 ha sido elegido para recibir el Premio Nobel Alternativo 2005(Rigth Livelihood Award), otorgado por el Parlamento Sueco “por su compromiso y su arte a favor de la protección, el desarrollo y la renovación de la herencia arquitectónica y cultural, el medio ambiente y la vida comunitaria de su nativa Oaxaca”.

MITOLOGÍA

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation

La mitología es una narración que describe o retrata las creencias de una cultura, cuenta por ejemplo como comenzó el mundo, como fueron creados los seres humanos y animales, como empezaron ciertas costumbres de la cultura, Se supone que sucedieron en tiempos antiguos, antes de que existiera el mundo convencional, o real que nosotros conocemos.

ZAPOTECAS

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation

Cultura mesoamericana que se estableció en el valle central y el Istmo de Tehuantepec, lo que hoy es Oaxaca. Los zapotecas contaban con un sistema calendárico y uno de escritura, lo cual puede observarse en las ruinas arqueológicas de Monte Albán.

Hoy en día los zapotecas contemporáneos han logrado conservar muchas de sus tradiciones, formas de vida, creencias y su organización social, además conservan su lengua étnica.

GOUACHE

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation

Técnica de pintura muy parecida a la acuarela, se trabaja con agua, pero al secar muestran una textura opaca parecida al óleo y al mismo tiempo aparecen en una gama de colores parecidos al pastel. También se les conoce como Temperas.

OBRAS FRANCISCO TOLEDO.

Las obras de Francisco Toledo incluidas en el programa son: “Serpientes”, “Anatomía con chapulín”, “aparato digestivo”, “Burro conejo”, “Demetrio”, “Doña caracol llega tarde al palacio”, “flores marinas”, “frijoles dormidos”, “la hamaca del cangrejo”, “peces y camarones”, “tamazul”.

ACTIVIDADES:

- Investiga algunos datos sobre la cultura zapoteca y compártelo con tus compañeros.
- Investiga porque existe el Premio Nobel y quién lo fundó, intenta realizar una lista de mexicanos a los que se les ha otorgado el premio.
- Mediante una mesa redonda, expresa lo que piensas y los sentimientos que te provocan, tanto la obra de Francisco Toledo como su biografía.
- Realizar una dramatización caracterizando el personaje de Francisco Toledo la cual tenga un mensaje ecológico para tu escuela o comunidad.
- Modelar con plastilina algunos seres mitológicos que imagines.
- Utilizando goauche realiza una obra de tu propia inspiración al estilo de Francisco Toledo.

Enlaces a Internet:

<http://www.laberintos.com.mx/autorretratosnew/rivera.html>

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/Toledo-francisco.htm>

Las actividades que se han propuesto son solamente sugerencias, ya que todo depende de las características tanto de los alumnos como de los recursos con que se cuente. Así mismo estará la decisión de cada docente de profundizar más en los temas ya que cada uno de los autores nos da la referencia de otros artistas. Además el maestro de grupo podrá identificar temas relacionados con las materias de español, geografía, historia, ciencias naturales, etc. y los podrá relacionar o profundizar según al criterio de cada educador, siguiendo la metodología del Programa Enciclomedia.

Se agregan a continuación algunas actividades que pueden aplicarse con cualquier autor.

Con la finalidad de poner en práctica la capacidad expresiva y promover la sensibilidad.

- Analizar la temática que aborda una obra o pintor.
- Describir una obra. ¿Qué observas en la obra?, dividir la obra en partes, si es prudente, ¿Qué hay en la parte superior, abajo a los lados? ¿Qué formas encuentras?, ¿Qué aspectos o elementos se repiten?, ¿Qué colores observas y cuáles destacan?, ¿Cómo es la expresión de los personajes?, ¿Cómo están vestidos?
- Interpretación de una obra. ¿Qué crees que está sucediendo?, ¿porqué?, ¿qué hora del día crees que puede ser?, ¿en qué te basas para predecir la hora?, ¿a qué época pertenece?, ¿de qué material está hecho?, ¿Te recuerda algo o a alguien?

Para promover la expresión escrita:

- Escribir un texto (texto libre), inventar un cuento o historia, realizar historietas, guiones de teatro.

Para promover la expresión corporal y teatral:

- Dramatizaciones, caracterización de personajes.

Actividades para la expresión plástica:

- Utilizar diferentes técnicas de pintura como acuarelas, pastel, óleo, gouche, anilinas, acrílicos, etc. promoviendo la libre expresión de los alumnos evitar que sigan modelos.
- Modelar con diferentes materiales como plastilina, barro, masas de harina, de arena, de sal, migajón, lodo, yeso con estopa, papel maché, armazones de alambre, etc.
- Para el grabado, figuras en relieves, talla de ladrillo, etc.
- Murales colectivos con dibujos realistas, abstractos, geométricos y/o combinación de varios estilos.

Actividades de cierre:

- Al finalizar cada sesión o artista realizar puestas en común promoviendo la tolerancia y el respeto en el intercambio de ideas y finalmente realizar un recuento de los comentarios para llegar a una conclusión. Intentando que el alumno construya conceptos e ideas para significar el arte.
- Promover la autoevaluación como forma de valoración de su propio proceso de aprendizaje.
- Para compartir los trabajos con los compañeros de otros grados, realizar periódicos murales, noticieros, exposiciones en las que se expongan las obras de arte.