

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE PEDAGOGÍA

DANZA Y MÚSICA ¿EN EDUCACIÓN PRIMARIA?

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

PRESENTA:

NANCY LILIANA VILCHIS MARTÍNEZ

DIRECTORA DE TESINA: LIC. LAURA ORTEGA NAVARRO.

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

Gracias Dios por no abandonarme, por darme la fuerza, la
paciencia y dejarme llegar hasta este momento.

Para ti Emiliano.

Te ama tu mamá.

Mil gracias a:

Mis papás por haberme dado la vida, por ser mi gran apoyo, por quererme. Son un bello ejemplo.

Mis hermanos Adriana y Julián por su confianza y apoyo, los quiero mucho.

Laura por ser mi amiga.

Mis queridos niños Diego y Nathalia por ser mi luz.

A mi abuelita por ser ese lazo que nos une.

Mis tíos Arturo, Mari, Enrique, Male, Janis, Arturo, Miguel y Fany, a mis primos Ángela, Mari, Moni, Mauricio y Paola por quererme.

Mi maestra Laura Ortega por sus enseñanzas.

A las personas que me apoyaron y me dieron ánimos para seguir adelante:

Isabel Rodríguez, Cintia Ortiz, Rosy Ferrusca, Gelita Mora, Erika Piña, Miriam Sánchez, Adriana Moreno, Verónica Vázquez, Marycarla Lira, Lorena Hernández, Mariana Castillo, Patricia Romero, Deysy López, Lucía Arellano, Cinthya Campos, Tere Montes de Oca, Emma Mendoza y Juan Manuel Díaz.

Con mucho cariño y respeto a la sra. Laura Sandoval Bravo por su confianza.

Y a todas las personas que intervinieron en este trabajo.

ÍNDICE

Págs.

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1

ARTISTAS EN EL AULA (Programa Secretaria de Educación Pública)

1.1 Propósitos de la educación artística	11
1.2 Diagramas de asignatura con tiempo de trabajo	12
1.3 Ejes temáticos y actividades por grado	14
1.4 La educación artística como asignatura	18
1.5 El papel del maestro en la educación artística en la escuela primaria	20
1.5.1 El maestro en la expresión corporal y la danza	
1.5.2 El maestro en la expresión y apreciación teatral	
1.5.3 El maestro en la expresión y apreciación plástica	
1.5.4 El maestro en la expresión y apreciación musical	

CAPITULO 2

¿QUÉ ES LA MÚSICA Y LA DANZA?

2.1 Breve historia de la educación artística.	25
2.2 Conceptos de música y danza	30
2.2.1 Música	
2.2.2 Danza	
2.3 La apreciación artística	35
2.4 El arte en el adulto y el arte en el niño	37
2.5 La música en los niños	39
2.6 Pedagogos musicales	40

CAPITULO 3	
LOS ACTORES DE UNA ESCUELA DIFERENTE (Marco Teórico)	
3.1 Adolfo Ferriere. Biografía	44
3.1.1 Ferriere y la Escuela Activa	
3.1.2 Seis periodos en la infancia y la adolescencia	
3.1.3 El maestro en la Escuela Activa	
3.1.4 La Escuela Activa	
3.2 Trabajadores de la Escuela Nueva	
A. Ferriere,	54
Ferrer,	
J. Dewey,	
W. Heard Kilpatrick,	
O. Decroly,	
M. Montessori.	

CAPITULO 4	
ANÁLISIS DE UNA INSTITUCIÓN CON UN INTERÉS DE CAMBIO	
4.1 Escuela de Iniciación a la Música y la Danza	59
4.2 Antecedentes de la escuela	59
4.3 Fundamento pedagógico	60
4.4 Fundamento psicológico	61
4.5 Fundamento sociológico	61
4.6 Estructura arquitectónica	62
4.7 Trabajo multidisciplinario	63
4.8 Actividades diarias	64
PROPUESTAS	70
CONCLUSIONES	72
BIBLIOGRAFÍA	77

INTRODUCCIÓN

A lo largo de mi vida como estudiante, descubrí y viví lo importante que fue la educación en ese momento y que actualmente considero y he denominado: completa e integral. Sin embargo al trabajar dentro del ámbito educativo, logre percatarme que la educación de mí tiempo y que se continúa impartiendo dista de ser completa e integral.

La educación básica en nuestro sistema educativo ha tenido varios cambios, el más reciente y significativo ha sido el de los planes y programas en 1993 en donde la educación artística tiene su propio enfoque y programa; solo que en comparación con las demás asignaturas como español o matemáticas, no se le concede la misma importancia.

Y bien sea dicho no se cuenta con un docente especializado en el área necesariamente; ya que el maestro normalista tiene que impartir la clase sin importar su preparación en ésta área.

Con este trabajo pretendo mostrar cómo está planeada la educación artística dentro de la educación básica (específicamente en la primaria).

Conocer más sobre lo que es la música y la danza.

Saber de algunos pedagogos dedicados a la enseñanza de la música.

La Escuela Nueva como una alternativa de modelo educativo para la enseñanza de la Educación artística y algunos de sus representantes.

El por qué de lo importante de que exista una escuela dedicada exclusivamente a impartir música y danza, y de cómo los grandes investigadores y estudiosos de la educación tienden a dar relevancia a la educación artística del ser humano.

Es menester dar a conocer la educación artística desde los primeros niveles académicos ya que sólo así podremos formar a individuos capaces, sensibles, críticos y con un alto nivel de conciencia de sus aptitudes y capacidades.

Desde hace mucho tiempo se ha establecido que a través de la educación se transmiten o se proponen a las nuevas generaciones, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les servirán de apoyo para desarrollarse profesionalmente, para mejorar su condición de vida y para colaborar en el crecimiento del país.

Empero, la educación se encuentra en un periodo que ya no se considera lo más importante para las familias, las personas y el Estado (aunque se diga lo contrario). Para que esta situación cambie es necesario revalorarla, y ahora, ¿cómo llegamos a esto?, pues uno de los medios es ampliar los servicios de educación básica; y ejercer mayor esfuerzo en incrementar la calidad de la educación.

Necesitamos dedicarnos de forma in mediata para lograr que se tome en cuenta la educación artística dentro de todos los ámbitos educativos lo que se propone no es utópico, simplemente hay que poner el suficiente empeño, conocimiento, experiencia y lograr consolidar un equipo de trabajo en donde todos sus miembros se encuentren fuertemente interesados en la educación, en el futuro de los niños y en el de nuestro país.

1. *ARTISTAS EN EL AULA*

“Todos los niños y los adultos aprenden más rápidamente cuando perciben que la tarea es importante para sus vidas.”

Lawrence E. Shapiro.

La etapa correspondiente a la instrucción primaria se considera una de las más importantes en el desarrollo del niño, pues durante esta se produce un enriquecimiento del universo de experiencias y conocimientos que abarca una gama ilimitada de saberes, sin embargo las escuelas primarias, en general, no destinan un número suficiente de horas en su programación para la educación artística del niño.

Por lo referido anteriormente se infiere que es atendido sólo un reducido sector de la población infantil y esta atención generalmente es deficiente.

Considero que nuestro actual sistema de educación asigna mayor importancia al aprendizaje de la correcta información acerca de hechos; éstos pueden ser históricos o de cualquier otra índole.

Creo en gran medida, que el aprobar o no un examen o un curso, pasar al próximo año escolar, o incluso permanecer en la escuela, dependen del dominio o de la memorización de ciertos fragmentos de información, que son conocidos por el docente. De esta manera, la función de la enseñanza parecería reducirse a formar gente capaz de coleccionar partes de información y repetirla a una señal dada.

La capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar proporcionan los medios para establecer una interacción entre el hombre y el medio.

Conceptualizo entonces que el hombre aprende a través de los sentidos y que los programas de las escuelas tienden a descuidar el hecho en el que el hombre, y particularmente importante mencionar al niño, aprenden a través de esos cinco sentidos.

Y salvo en las artes los sentidos parecen estar destinados a que se les ignore.

Desde que nace, el ser humano se construye con base en los 5 sentidos; dichas construcciones permitirán el desarrollo del pensamiento y de otras estructuras mentales complejas.

La educación artística, como parte esencial del proceso educativo, puede ser muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente.

Son muy pocas las horas que tiene un maestro frente a grupo para trabajar en la educación artística en las escuelas primarias, nuestro sistema educativo solo contempla una clase por semana específica para las artes, las escuelas oficiales que dependen directamente del gobierno es decir de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Caso contrario en las instituciones particulares en el rubro de educación artística, tienen la libertad de impartir música, danza, artes plásticas, teatro, dibujo o todas las expresiones en un mismo grado escolar. Y aunque se encuentra un programa establecido, o bien oficial; el maestro que contratan para esta clase puede sugerir su programa y lo aplica según sus conocimientos o experiencia sin una real supervisión del director del plantel, y no hay vigilancia simplemente porque no se le da la importancia que debería tener la educación artística.

Uno de los pocos acercamientos con la música y el canto, en las escuelas primarias públicas, son los concursos del Himno Nacional. Este concurso convoca a todas las escuelas para que participen con un coro formado por alumnos de 3° a 6° de primaria, y hay 2 categorías; las escuelas que cuentan con maestro de música y las que no tienen maestro y son dirigidos por un maestro titular de grupo que tenga alguna noción de lo que es un coro y su organización.

Se debe señalar que a pesar de la modernización de los planes y programas de estudio de la educación básica, hecha en 1993, la educación artística siguió sin peso suficiente en este documento.

El actual plan de estudios para la educación primaria define la Educación Artística como una asignatura que aporta importantes elementos para el desarrollo integral de los niños estimulando su creatividad e imaginación, fomentando las experiencias expresivas y sensibles de los alumnos ampliando sus horizontes culturales. Además esta asignatura busca estimular la afición y la capacidad de apreciación de las diferentes manifestaciones del arte brindando oportunidades a los niños para ampliar su panorama de experiencias a través del acercamiento a distintos tipos de música, pinturas, esculturas, danzas y obras de teatro.

La característica peculiar de la asignatura de Educación Artística es que pone mayor énfasis en la vida emotiva de los alumnos que muchas veces es desfavorecida, pero que es fundamental tanto para el desarrollo del individuo como para la propia construcción del conocimiento

En el documento publicado por la Secretaría de Educación Pública, “Educación Primaria, Planes y programas de Estudio” se mencionan como propósitos:

- Organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos, para asegurar que los niños, adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la escritura, la expresión oral, la búsqueda y la selección de información, la aplicación de las matemáticas a la realidad) que les permitan aprender permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana.
- Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales;
- Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes;
- Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y deportivo.¹

De acuerdo con esta concepción, los contenidos básicos son medios fundamentales para que los alumnos logren los objetivos de la formación integral, como definen a ésta el artículo Tercero de La Constitución y su ley reglamentaria.

¹ SEP. *Plan y programas de estudio 1993*. p. 13

A la escuela primaria se encomiendan múltiples tareas. No sólo se espera que enseñe más conocimientos, sino también que realice otras complejas funciones sociales y culturales. Frente a esas demandas es indispensable aplicar criterios selectivos y establecer prioridades, bajo el principio de que la escuela debe asegurar en primer lugar el dominio de la lectura y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza en la selección y el uso de información.

Sólo en la medida en que cumpla estas tareas con eficacia, la educación primaria será capaz de atender otras funciones.

1.1 Propósitos de la educación artística.

Quisiera mencionar que 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.

El programa de Educación Artística tiene características que lo distinguen de aquellos con un propósito académico más sistemático. Este programa sugiere actividades muy diversas de apreciación y expresión, todo esto es para que el maestro las elija y combine con gran flexibilidad, teniendo la libertad de no ajustarse a contenidos obligados ni a secuencias ya establecidas.

La educación artística en la escuela primaria pretende ejercer una influencia en el uso del tiempo libre de los niños.

Tiene como propósitos principales:

- Fomentar en el niño el gusto por las expresiones artísticas.
- Estimular la percepción y sensibilidad del niño por medio de actividades en las que descubra, explore y experimente las posibilidades de expresión de movimientos, sonidos y materiales.

- Desarrollar la capacidad y creatividad del niño por medio del conocimiento y uso de los recursos de las distintas expresiones artísticas.
- Inculcar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que tienen que respetar y cuidar.²

1.2 Diagramas de asignatura con tiempo de trabajo.

A continuación se presentan los diagramas que presentan la organización de las asignaturas y establecen una distribución del tiempo de trabajo entre ellas.

Educación Primaria/ Plan 1993 Distribución del tiempo de trabajo/Primer y Segundo grado³

Asignatura	Horas anuales	Horas semanales
Español	360	9
Matemáticas	240	6
Conocimiento del Medio (Trabajo integrado de: Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica)	120	3
Educación Artística	40	1
Educación Física	40	1
Total	800	20

Educación Primaria/ Plan 1993 Distribución del tiempo de trabajo/Tercer a sexto grado⁴

² *Ibidem.* p141-142

³ *Ibidem.* p14

⁴ *Ídem.*

Asignatura	Horas anuales	Horas semanales
Español	240	6
Matemáticas	200	5
Ciencias Naturales	120	3
Historia	60	1.5
Geografía	60	1.5
Educación Cívica	40	1
Educación Artística	40	1
Educación Física	40	1
Total	800	20

La prioridad más alta se asigna al dominio de la lectura, la escritura y la expresión oral.

En los primeros dos grados, se dedica al español el 45 por ciento. Del tercer al sexto grado la enseñanza del español tiene un 30 por ciento.

A la enseñanza de las matemáticas se dedica una cuarta parte del tiempo de trabajo escolar a lo largo de los seis grados.

El plan de estudios reserva espacios para la educación física y la educación artística, como parte de la formación integral de los niños.

Los programas proponen actividades adaptadas a los distintos momentos del desarrollo de los alumnos y los maestros pueden aplicar con flexibilidad, sin sentirse obligados a cubrir contenidos o a seguir secuencias rígidas de la actividad.

1.3 Ejes temáticos y actividades por grado.

A continuación se presentan los ejes temáticos y algunas actividades que se realizan por grado en la asignatura de Educación Artística en la escuela primaria.

Primer grado

Expresión y apreciación musical.

- Identificación de sonidos que se pueden producir con partes del cuerpo y con objetos del entorno.
- Percepción y exploración de las características de los sonidos: intensidad, duración, altura.
- Coordinación entre sonido y movimiento corporal.

Danza y expresión corporal

- Exploración del movimiento: gestos faciales y movimientos corporales.
- Tensión-distensión y contracción-expansión de movimientos corporales.
- Prácticas de juegos infantiles.

Apreciación y expresión plástica.

- Identificación de formas, colores y texturas de objetos del entorno.
- Identificación de los colores primarios.
- Dibujo libre.

Apreciación y expresión teatral.

- Juego teatral representación de objetos, seres y fenómenos del entorno y de situaciones cotidianas.
- Animación de objetos.
- Construcción de títeres.

Segundo grado

Expresión y apreciación musical.

- Exploración de percusiones con manos y pies.
- Expresión rítmica con melodías infantiles.
- Identificación del acento en poemas y canciones.
- Improvisación de instrumentos musicales.

Danza y expresión corporal.

- Exploración de contrastes y movimientos.
- Representación con movimiento corporal de rimas y coplas.

- Improvisación de secuencias de movimientos.

Apreciación y expresión plástica.

- Aplicación de texturas en una composición plástica.
- Identificación de contrastes de color, tamaño y forma.
- Representación de la figura humana.

Apreciación y expresión teatral.

- Representación anímica de elementos de la naturaleza.
- Representación de estados de ánimo mediante el gesto facial y el movimiento en juegos teatrales.
- Construcción de títeres.

Tercer grado

Expresión y apreciación musical

- Identificación de sonidos y silencios como elementos fundamentales de la música.
- Identificación del pulso y el acento en una melodía.
- Utilización del eco en la imitación del ritmo.
- Elaboración de instrumentos musicales, utilizando objetos comunes.

Danza y expresión corporal

- Identificación de las cualidades del movimiento (intensidad, duración y velocidad)
- Interpretación de secuencias rítmicas de movimientos.
- Diseño rítmico de posturas y trayectorias.
- Organización de movimientos y desplazamientos grupales.

Apreciación y expresión plástica.

- Exploración de los niveles de la intensidad en el color.
- Manejo de la simetría en composiciones plásticas.
- Combinación de figuras, tamaños y colores en superficies y volúmenes.

Apreciación y expresión teatral

- Representación de actitudes con mímica y con juegos teatrales.
- Interpretación de un personaje principal de un cuento.
- Improvisación de diálogos, partiendo de una fábula.
- Representación de una entrevista.

Cuarto grado

Expresión y apreciación musical.

- Manejos de sonidos y silencios en una composición sonora.
- Identificación del timbre de materiales y objetos de la región.
- Acompañamiento marcando pulso, acento y ritmo, con percusiones corporales.
- Elaboración de instrumentos musicales con materiales regionales.

Danza y expresión corporal.

- Experimentación de las cualidades de los movimientos.
- Exploración de los niveles de movimiento.
- Ejecución de movimientos y desplazamientos en espacios limitados.
- Caracterización de danzas o bailes tradicionales.

Apreciación y expresión plástica

- Utilización del espacio con recursos plásticos.
- Técnicas plásticas con materiales regionales.
- Elaboración de carteles.
- Elaboración de una escenografía.

Apreciación y expresión teatral.

- Juegos teatrales.
- Creación de un guión a partir de una leyenda o cuento tradicional.
- Distribución del espacio escénico.
- Representación teatral, a partir del guión elaborado.

Quinto grado

Expresión y apreciación musical.

- Reconocimiento de cualidades del sonido y el ritmo.
- Asociación de sonidos y silencios con representaciones gráficas.
- Variaciones de acompañamientos rítmicos de un canto.

Danza y expresión corporal.

- Exploración de efectos del equilibrio, la inercia y el esfuerzo en la producción de movimientos.
- Secuencias rítmicas de movimientos.
- Diseños simétricos y asimétricos de posturas y desplazamientos.

Apreciación y expresión plástica.

- Utilización de técnicas plásticas con diferentes materiales.
- Empleo de líneas, colores y contrastes en trabajos plásticos.
- Construcción de una estructura para modelado.

Apreciación y expresión teatral.

- Interpretación teatral de acciones a diferentes velocidades.
- Identificación del tiempo en una representación.
- Elaboración de un guión teatral.
- Escenificación del guión teatral.

Sexto grado

Expresión y apreciación musical.

- Apreciación de diversos estilos musicales.
- Cambios en la intensidad del sonido a partir de su representación gráfica.
- Creación de una narración sonora a partir de un argumento.
- Organización de la presentación de un grupo coral o instrumental.

Danza y expresión corporal.

- Distinción de las características de una danza o baile.
- Graficación de trayectorias y cualidades del movimiento en distintos desplazamientos.
- Ejecución de una secuencia de pasos de baile a partir de un diseño dancístico.
- Señales visuales y auditivas para realizar desplazamientos.

Apreciación y expresión plástica.

- Utilización de diferentes técnicas en la elaboración de trabajos plásticos.
- Diseño de bocetos como punto de partida para la realización de un trabajo plástico.
- Realización de muestra gráfico-plástico.

Apreciación y expresión teatral.

- Adaptación de una historia a un guión teatral.
- Registro de diálogos y efectos sonoros para una escenificación.
- Caracterización de un personaje.
- Montaje de un guión teatral.
- Escenificación de un guión teatral.⁵

⁵ Ibidem. p143-148

1.4 *La educación artística como asignatura.*

La enseñanza de la Educación Artística en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás, en condiciones de igualdad.
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura elaboradas por hombres y mujeres para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.
4. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de las otras personas y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.
5. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.
6. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los y las artistas y disfrutando como público en la observación de sus producciones.⁶

Puedo mencionar que la Educación Artística como asignatura tiene propósitos generales que cumplir, como ya se mencionaron anteriormente, cada una de las áreas que lo integran contribuye de distinta manera al logro de esos propósitos.

A continuación los enunciaré brevemente.

⁶ <http://www.educastur.ed/media>

“La Expresión Corporal y la Danza buscan desarrollar en los alumnos el placer por el movimiento, que se convierte en la comunicación de emociones a través del uso creativo del cuerpo.”⁷

“La Expresión y Apreciación Teatral se presenta como el medio que permite a los alumnos conocer y comunicar sus vivencias, pensamientos y fantasías a través de su cuerpo y de su voz en un espacio y tiempo imaginario. Así se les permite trabajar con valores humanos, emociones y sentimientos.”⁸

“La Expresión y Apreciación Plástica promueve el trabajo con formas, colores, texturas y proporciones, a través de la pintura, el dibujo, la elaboración de objetos y el modelado. Con esto se fomenta el desarrollo de habilidades psicomotrices y del pensamiento tales como la observación, el análisis y la síntesis.”⁹

“La Expresión y la Apreciación Musical promueve la adquisición de elementos que permitan a los niños reconocer y valorar su entorno sonoro y comunicar, a través de juegos musicales, sentimientos y maneras propias de percibir el mundo musical y que también disfruten de diversos géneros musicales que enriquecerán el ambiente musical en el que se desenvuelven los niños.”¹⁰

Se ha mencionado que esta asignatura tiene la peculiaridad de ser flexible en sus contenidos y actividades, sin embargo, es aquí donde el maestro debe de tener el cuidado y la precaución que en su planeación mensual o semanal, seleccione los contenidos que abordará en las clases de Educación Artística.

Si bien en el programa, hay contenidos que se abordan de manera particular, habrá ocasiones en que resulte muy conveniente complementar y enriquecer los ejercicios desarrollando aspectos de dos o más disciplinas.

⁷ SEP *Libro para el maestro*. Educación primaria. P. 13

⁸ *Ídem*

⁹ *Ídem*

¹⁰ *Ídem*

1.5 El papel del maestro en la educación artística en la escuela primaria.

Después de leer el programa de estudios de la Secretaría de Educación Pública, puedo decir que la función que cumple el maestro es muy importante ya que debe generar un ambiente adecuado para la imaginación y la creatividad en la actividad artística. El maestro se tiene que convertir en una guía de motivación para la curiosidad, la inventiva y la espontaneidad del alumno, debe estimular su deseo de experimentación y debe animarlo a descubrir e investigar sus posibilidades expresivas.

No es necesario que el maestro sea un especialista en arte. Basta con que participe en las actividades, que las disfrute junto con sus alumnos y este dispuesto a buscar los elementos que le permitan orientarlos adecuadamente.

Algunos profesores han sentido curiosidad, por la música, el teatro o la danza; otros se han inclinado por algunas manifestaciones artísticas y han profundizado en su estudio; esto nos permite suponer que todo docente ha tenido algún contacto con el arte.

Entonces, si el maestro ha intentado dibujar, cantar, bailar o actuar podrá entender tanto el reto como el gozo y la satisfacción que significa para un niño representar en la hoja de papel una imagen, expresar sus emociones a través del cuerpo o jugar a su personaje favorito, esto facilitará una identificación entre el maestro y el alumno y abrirá la posibilidad de valorar los esfuerzos y logros de éstos a partir de la vivencia propia.

Quiero señalar un aspecto muy importante que los alumnos tienen que percibir de sus maestros, éstos tienen que disfrutar las obras artísticas o las actividades que promueven, que los observen practicando, involucrándose en los ejercicios. Los niños no solo aprenden de lo que sus maestros les dicen, sino

también por lo que hacen, por eso es tan importante la transmisión de la emoción, el gusto por el quehacer artístico.

1.5.1 El maestro en la expresión corporal y la danza.

El maestro, en la expresión corporal y la danza, es un guía y un orientador. Si al maestro no le gusta moverse o teme hacer el ridículo será difícil que logre alguna respuesta favorable por parte de sus alumnos. Pero si está dispuesto a explorar, jugar, divertirse, disfrutar con la música y el baile, en cualquiera de sus formas, se dará cuenta que aunque no es un especialista en la materia, aprovechará su experiencia y dejará fluir su creatividad.

El maestro debe permitirse experimentar las actividades junto con los niños, ya que estas le servirán de estímulo a su creatividad, debiendo dejar claro que él no es un especialista ni modelo sino que también busca su propio estilo de movimiento.

La actitud del maestro es fundamental, sobre todo cuando los varones de grados superiores, rechacen alguna actividad ya que pueden considerarlas inapropiadas con la danza o con cierto tipo de movimientos; el maestro tendrá que moverse y bailar con ellos, para demostrar con sus actos que es una actividad importante.

1.5.2 El maestro en la expresión y apreciación teatral.

El maestro debe empezar por reconocer las actividades propias, cargarse de entusiasmo y redescubrir su cuerpo y su voz, saber que es capaz de cantar y bailar, o escuchar y reaccionar ante una buena obra dramática.

“Si el maestro asume el papel de guía y conductor del juego, los alumnos propondrán temas, historias, textos y variaciones a los ejercicios”¹¹•

Todo maestro sabe que si un niño se siente lastimado, probablemente decida no volver a participar, por eso es muy importante valorar el trabajo de los alumnos y evitar cualquier descalificación delante de ellos.

El maestro necesita cuidar que los retos planteados en cada ejercicio estén dentro de las posibilidades de cada alumno, respetando sus diferencias frente a esos desafíos.

El maestro debe explicar con palabras sencillas así los alumnos entenderán con mayor facilidad y más rápido la clase.

1.5.3 *El maestro en la expresión y apreciación plástica.*

“En las actividades plásticas que los alumnos realizan en la escuela se manifiesta su personalidad, por lo cual es necesario que el maestro mantenga una actitud abierta, que tome en cuenta que los gustos, las preferencias y el contexto cultural entre los niños y adultos son diferentes y por consiguiente, también sus formas de expresión.”¹²

El maestro tiene que ser respetuoso y receptivo ante lo que el niño le interesa hacer y de la forma que define hacerlo.

¹¹SEP *Libro para el Maestro*. Educación Primaria. p.80

¹²*Ibidem*. p.127

El maestro debe realizar una clase que ofrezca estímulos que fomenten la creatividad de los alumnos.

Si el maestro intenta imponer su particular visión de como representar las cosas o su interpretación de los temas en los trabajos plásticos estará limitando la sensibilidad y la creatividad de los alumnos y esto tendrá una gran repercusión en su autoestima.

La labor del maestro consiste en no corregir los ejercicios de los alumnos, sino brindarles elementos que refuercen su relación emocional y afectiva con sus propias expresiones artísticas. Es entonces que la comprensión y la orientación del docente son fundamentales para darle un significado personal al trabajo de cada niño.

“La tarea del maestro es, entonces, diversificar las actividades, enfatizar la parte expresiva de la plástica, y considerar esta disciplina como un espacio privilegiado en donde el niño manifiesta gran parte de sus vivencias, fantasías y preocupaciones.”¹³

1.5.4 *El maestro en la expresión y apreciación musical.*

Se debe entender al maestro como una persona capaz de apreciar, experimentar y disfrutar con la música. Si se entiende de esta manera podrá crear un clima favorable para abordar los ejercicios que se propone.

¹³*Ibidem* .p. 128

La capacidad básica de escuchar y apreciar la música es en esencia común a todos. Cualquier persona puede establecer una relación con el hecho musical lo que nos convierte en usuarios cotidianos de la música.

Como el maestro no tiene habilidades especiales para la música, el maestro requiere de la capacidad de observar las conductas musicales de los niños y así poder dar cause a las expresiones artísticas de estos.

El maestro debe participar junto con sus alumnos, en las actividades, así les brindará confianza, seguridad y enriquecerá la enseñanza musical.

2. ¿QUÉ ES LA MÚSICA Y LA DANZA?

“Cada día, al levantarnos, preparémonos para darle buena cara a las sorpresas que la vida nos brinda”

MILÚ

La parte artística del ser humano se ha desarrollado desde tiempos remotos. Las personas se han preocupado por estudiarla y así aplicarla para un desarrollo más completo en su educación. Para poder comprender más sobre la importancia que tiene la Educación Artística, hablaré un poco sobre la historia de ésta en la antigüedad.

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en el entorno y en la vida de las personas. Desde esta perspectiva, el área de Educación Artística tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión estética del alumnado y de posibilitar la apropiación de contenidos imprescindibles para su formación general y cultural.

La Educación artística involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y complejas capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación integral del alumnado, ya que favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación.

2.1 Breve historia de la educación artística.

“Por educación artística debe entenderse, desde luego, conforme a la tradición, la educación musical. La música sin embargo, no siempre representa ella sola a las bellas artes en la educación griega: ésta, al reflejar como es natural, el desarrollo de la cultura, también había dispensado un lugar a las artes plásticas, introduciendo en sus programas la enseñanza del dibujo.”¹⁴

En la Grecia antigua “La cultura, y por tanto la educación tradicional, concedía a la música por lo menos tanta importancia como a la gimnasia”¹⁵

¹⁴ Henri – Irene Marrou *Historia de la educación en la antigüedad*, p. 193

¹⁵ *Ibidem*. p. 194

(...) los jóvenes atenienses aprendían a un mismo tiempo a tocar dos instrumentos esenciales del arte musical antiguo: la lira y el aulos (oboe)”.¹⁶

Pero en la danza ocurre lo mismo que con el canto: el lugar que aquella ocupa en la educación, durante la época helenística, no parece muy importante.

“No hallamos una enseñanza propiamente dicha de la danza, organizada regularmente sino en casos excepcionales, como el de Arcadia en tiempos de Polibio, o el de Esparta, más tarde aun, en tiempos del Imperio.”¹⁷

“Mientras el reglamento prevé, para el conjunto de las escuelas, tres profesores de letras y dos de gimnasia, bastará un solo maestro de música (...) es un especialista pero ocupa una posición un tanto marginal.”¹⁸

Durante 22 siglos de historia de la humanidad (V a.C. - XVII d.C.) al intentar colocar el arte al servicio de la educación, nunca se pensó en el educando (llámese niño, adolescente), sino sólo en los aspectos técnicos.

En los aspectos de la música sólo se les enseñaba casi exclusivamente a cantar y a tocar algún instrumento, no se les enseñaba a oír.

En el aspecto de las artes plásticas se les hacía copiar las obras de los grandes maestros y como es natural, solo los mejores dotados podían trabajar con esta modalidad, no se les enseñaba a ver.

A partir del siglo XVII, psicólogos y pedagogos ilustres como Juan Amos Comenius, John Lock y J. J. Rousseau hicieron notar que el arte puede servir como un elemento educativo, destacándose con ello sus dos valores, el

¹⁶ *Ídem.*

¹⁷ *Ibidem*, p. 198

¹⁸ *Ídem.*

artístico-creador-emotivo y el psicopedagógico-expresión-comunicación; insistiendo en la idea de que, siendo medios de comunicación, deben aprenderlos todos, así como se hace con el lenguaje oral y escrito.

Es en este momento cuando realmente se empieza a despertar la idea del respeto al desarrollo individual en el campo educativo.

John Lock (1632-1704) en su libro “Pensamientos sobre la educación” habla sobre los “complementos” de la educación, menciona al baile, música, la pintura y dice que además de lo que debe aprender por el estudio y en los libros, hay otras cualidades necesarias para un caballero, cualidades que es preciso adquirir por el ejercicio, consagrándoles un cierto tiempo y bajo la dirección de maestros particulares.

“Como el baile es el que da para toda la vida el hábito de los movimientos graciosos y el que procura, sobre todo, el aire viril y la seguridad (...) nunca será demasiado pronto enseñarles a bailar (...) Pero es preciso asegurarse de un buen maestro que sepa y que pueda enseñar (...) La música se piensa que tiene alguna afinidad con la danza, y muchas gentes consideran como un don precioso la habilidad para tocar ciertos instrumentos.”¹⁹

Rousseau señala que “al niño al se le debe dar siempre lo bastante, nunca lo demasiado, y se le debe dar en el momento apropiado, que es el momento en que lo necesita. La educación tradicional peca de apresuramiento y produce un efecto opuesto al que se le propone.”²⁰

Hay que señalar claramente que la educación artística debe ser una educación de la espontaneidad estética y de la habilidad creadora que existe en el niño. Esta educación no puede conformarse con tener un transmisor y un receptor de conceptos previamente elaborados.

¹⁹ Jonh Locke, *Pensamientos sobre educación*. p. 259

²⁰ Jesús Palacios. *La cuestión escolar*. p.47

“(…) la belleza como la verdad, sólo vale cuando la recrea el sujeto que la conquista.”²¹

“En la primera mitad del siglo XIX, empezó a crearse la verdadera pedagogía del arte con base en las ciencias de la educación, se inicia la elaboración de programas partiendo del conocimiento del niño y del adolescente.”²²

Mencionaré algunos principios y criterios relacionados con la pedagogía artística infantil.

- “La pedagogía del arte infantil tiene como meta apoyar la necesidad natural de expresión del ser humano, ofreciendo muchas alternativas de dar cauce a la percepción e interpretación de la realidad que ve el niño.
- Acepta los sentimientos del niño volcados en su actividad artística, según la etapa de desarrollo en que se encuentra.
- Como uno de sus propósitos fundamentales está el desarrollo de la capacidad creadora, en donde se valora la originalidad y las respuestas de independencia intelectual, se estimula su pensamiento divergente.
- Esta pedagogía acepta y promueve las diferencias en los niños, se procura inculcar sentimientos de confianza y seguridad en ellos.
- La libertad es un valor muypreciado con límites que ubican a los niños en el ámbito social y les dan seguridad de ser seres respetados y de respetar a los demás.
- Se propicia la cooperación entre los niños como artistas natos, animados en todo momento sus facultades creativas.
- El valor principal se encuentra en el proceso de la actividad artística del niño y no en el producto.
- El programa artístico se encuentra centrado en el niño.
- Busca un desarrollo estético, propiciando experiencias que lleven al niño a madurar sus propias formas de expresión y a captar la belleza que existe en la naturaleza.
- La pedagogía artística infantil promueve el desarrollo de una imagen positiva de si mismos en los niños.”²³

Por lo anterior podemos deducir que el papel del maestro es indispensable.

²¹*Ibidem* p. 198

²² Herbert Read Consejo Nacional Técnico de la Educación., *Arte y Sociedad*.

²³ Howard Gardner. *Educación artística y desarrollo humano*. p.58

Enumeraré algunas funciones del docente en la educación artística y que pueden aplicarse a cualquier tipo de educación en la que interviene un maestro y un alumno.

“1. El papel del docente debe ser congruente al contactar a sus alumnos con cualquier actividad artística.

2. Debe convertirse en un buen conductor y orientador del grupo.

3. No debe imponer su criterio.

4. Debe ser flexible y tomar en cuenta las opiniones del grupo.

5. Debe ser animador que ayude al grupo a funcionar.

6. Debe retomar y analizar las opiniones de los alumnos por absurdas que parezcan.

7. Propiciar participación.

8. Hacer sentir confianza en ellos y en su capacidad.

9. Ha de adaptarse a los niños y no hacer lo contrario.

10. Debe ser humano.

11. No imponer su personalidad.

12. Favorecer el auto descubrimiento del niño.”²⁴

En las actividades artísticas es peor, tener un mal maestro que no tener ninguno.

También debe conocer el desarrollo evolutivo del niño y las etapas de expresión.

A continuación se mencionan las etapas de la expresión plástica del niño, que marca Herbert Read.

- Etapa de garabateo (2 a 4 años)

- Etapa preesquemática (4 a 7 años)

- Etapa esquemática la obtención de un concepto de forma (7 a 9 años)

- Etapa del comienzo del realismo. La edad de la pandilla (9 a 12 años)

²⁴ SEP Libro para el maestro. Educación artística primaria. p.14

2.2 *Música y danza.*

2.2.1 *MÚSICA.*

Educar a un niño musicalmente significa transmitirle el lenguaje musical, de forma viva; escuchando música y produciéndola.

La Educación Musical en el nivel inicial debe permitir que los alumnos:

1. “Incorporen a la música como un medio de expresión y comunicación.
2. Desarrollen la atención auditiva y la audición interior.
3. Se inicien en el hábito de buenos oyentes.
4. Desarrollen el sentido de la musicalidad.
5. Adquieran técnicas básicas para el uso de instrumentos musicales sencillos.
6. Pueden expresarse: corporal, vocal, instrumentalmente.
7. Ejerciten su psicomotricidad.
8. Alcanzan actividades sociales positivas.
9. Descubran y cultiven el gusto por las manifestaciones culturales.
10. En respuesta a estímulos dados, se inicien en la creatividad musical.
11. Utilizan los distintos canales de la comunicación y la expresión.
12. Estructuren la noción del esquema corporal.
13. Estructuren la noción del espacio.
14. Creen diferentes ritmos en juegos y actividades.
15. Propongan diferentes ritmos, en distintas formas de producción sonora.
16. Improvisen movimientos siguiendo estímulos sonoros.
17. Explore las posibilidades expresivas de su cuerpo en el espacio.
18. Creen movimientos en las formas individuales y grupales.
19. Traduzcan corporalmente, experiencias corporales significativas.
20. Participen en expresiones corporales.
21. Manifiesten sus opiniones frente a sus creaciones y a las de sus pares.”²⁵

Es así que los contenidos, a desarrollarse en el nivel inicial, se transforman en juegos-experiencias y posibilidades que les ofrece este lenguaje.

²⁵*Ibidem* .p.169-170

El niño desde su nacimiento, va incorporando, sonidos, palabras, movimientos. Esta incorporación exige una respuesta enriquecida o modificada por el niño:

- Produce sus propios sonidos
- Maneja sus propias palabras
- Realiza o modifica movimientos

Es importante que el primer paso, sea significativo para el niño, ya que desde el primer paso, depende el 2º y el 3º.

De esta manera “estamos expresando lo que sentimos o sabemos” siendo la manifestación de sus posibilidades.

Debemos tener en cuenta que el hombre madura en 4 áreas distintas:

Intelectual, Socioafectiva, Psicomotriz, Física.

Ejemplos de las 4 áreas.

Área Física o Psicomotriz.

“Que los alumnos:

- caminen salten o corran según la consigna del piano.
- marquen con las palmas el ritmo de la melodía.
- bailen una canción.

Área Socioafectiva.

Que los alumnos:

- se integren cooperativamente para construir distintos materiales sonoros.
- cuiden los instrumentos de la banda rítmica. Y los fabricados por ellos.
- manifiesten alegría por cantarle a su mamá en su día.

Área Intelectual.

Que los alumnos:

- comparen el sonido de las cajitas al sacudirlas según su altura.
- expliquen, con sus palabras, la letra de la canción.”²⁶

De los 4 a los 6 años la expresión directamente personal aparece primero y con la máxima evidencia en el canto. “Hay signos y frases elementales -gestos musicales- que no siempre son susceptibles de repetición. Se observa un ligero control estructural y la impresión es de unas ideas musicales espontáneas y descoordinadas que nacen directamente de los sentimientos

²⁶ SEP. *Plan y programas de estudio 1993*. p. 68

inmediatos de los niños sin una reflexión y adaptación crítica, de los 4 a los 6 años parece ser la edad óptima para la expresividad personal.”²⁷

De los 7 a los 8 años comienzan a aparecer modelos: “figuras melódicas y rítmicas susceptibles de ser repetidas. Las piezas son a veces muy breves en comparación con las del modo de expresión personal.

Los niños han estado en la primera fase de producción musical convencional. Sus composiciones suelen ser muy previsibles y muestran que han captado ideas musicales externas, cantando, interpretando y escuchando a otros.”²⁸ A veces los niños reproducen melodías ya existentes como si fueran creación suya.

De los 9 a los 11 años hay una considerable experimentación, un deseo de explorar posibilidades estructurales, buscando el contraste o modificando ideas musicales establecidas. “Una de las principales formas de producir sorpresa musical o especulación consiste en concluir con un final original después de establecer unas normas musicales con la repetición frecuente.”²⁹

La música ha pasado a ser una experiencia cotidiana en la vida de todo hombre culto. Cualquiera que sea nuestra inclinación o capacidad musical es imposible eludir un contacto diario con este arte.

Una y otra vez, nos vemos obligados a formularnos esta pregunta importante ¿Qué es la música? (. . .)

A primera vista, la respuesta a esta pregunta es natural. Será suficiente, que tome la primera definición que me salga al paso, con la seguridad de que ha de caracterizar fielmente una experiencia tan generalizada.

²⁷ SEP *Libro para el maestro. Educación artística primaria.* p.216

²⁸ *Ídem*

²⁹ *Ídem*

Pero he aquí que, al hacerlo, nos encontramos con un primer hecho sorprendente: no existe una definición de la música, sino muchas, y contradictorias. Innumerables definiciones se han dado en el curso de los siglos, desde los antiguos hasta nuestros días. Estas definiciones difieren considerablemente entre si, y un examen exhaustivo de todas ellas sería poco menos que imposible.

La música está encaminada a formar músicos especializados, proporciona los conocimientos técnicos necesarios, ésta se da en las escuelas especializadas en donde se imparten asignaturas propias como armonía, contrapunto, instrumento, etc.

La educación musical se da en todas las enseñanzas, juega un papel fundamental en la formación integral del individuo, no solo en las actividades musicales, también en la ampliación de su percepción general, visual y auditiva, también favorece el estado emocional, el desarrollo físico y la capacidad creadora.

Contribuye al desarrollo general del individuo, básicamente en la edad preescolar, está encaminada a educar musicalmente de forma masiva a niños, jóvenes y adultos; en donde la base fundamental es el canto, el ritmo, la expresión corporal, la creación, la apreciación, el análisis de obras musicales y la ejecución de instrumentos musicales sencillos, de fácil manejo para los niños que se les dará la facilidad de hacer música de un modo vivo y creador.

Está dirigida a todo niño y su objetivo principal es educarlo musicalmente, así como desarrollar las capacidades, conocimientos, hábitos y habilidades que le permitirán tener una valoración musical de la realidad, a partir de la vivencia del fenómeno sonoro.

Mencionaré algunas tareas de la educación musical que señala la Lic. Bárbara Andrade Rodríguez en su artículo “Sobre la educación artística de los niños en la edad temprana y preescolar” para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

1. Desarrollar la percepción auditiva, los sentimientos, la sensibilidad y el amor por la música.
2. Desarrollar las capacidades artístico-musicales.
3. Desarrollar el gusto musical.

2.2.2 DANZA

Alguna vez cuando era niña, quise estudiar danza y alguien me regaló una estampa con esta frase: *La danza es la expresión más alta de la belleza y el sentimiento. El color, la música, la poesía, la escultura todo esta comprendido en ella.* Me inspiró y por eso la incluyo en este trabajo.

“Cuando somos niños necesitamos movernos porque moviéndonos expresamos nuestras ganas de reír, de llorar o de jugar.”³⁰

Consiste la danza en una coordinación estética de movimientos corporales.

La danza recoge elementos plásticos, los grandes gestos o grandes posturas corporales y los combina en una composición coherente y dinámica. La danza es una creación de belleza y es verdadera por si misma, como obra bella o es utilizada por el hombre que danza, o por los demás hombres que delegan en él, con el propósito de exaltar el trance del espíritu anegado por la emoción religiosa y por la exaltación de potencias vitales como el amor, la alegría, el entusiasmo.

En su manifestación más elemental, la danza puede aparecer, como producto de una descarga emocional en el individuo; pero inmediatamente socializada, adoptará desde las más primitivas formas de sociedad un carácter protocolario, regulada estrictamente por los jerarcas.

³⁰ Fux María. *Danza experiencia de vida.* P.59

Conocimiento de su cuerpo.

-conocimiento de los elementos del cuerpo.

-educación del esquema corporal.

-relajación. *en forma global: capacidad de inmovilidad;

*segmentaría: consciencia de las contracciones y de la relajación (apretar la pelota esponjosa, soltarla: comprobar).

-respiración.* materialización de las sensaciones:

* Control de la respiración: en los ejercicios de correr, insistir en la respiración.

2.3 *La apreciación artística.*

Se puede definir como apreciación artística como la conciencia y el goce inteligente de los objetos de arte incluyendo en cierta forma la sensibilidad hacia sus valores estéticos, como también la discriminación de sus diversas cualidades.

“El arte puede ser apreciado en función de lo personal, de razones sentimentales, o como signo de reconocimiento erudito, conforme al consenso de una minoría de expertos”³¹

El concepto de lo bello en el niño va cambiando conforme a la edad.

- El niño pequeño aprecia unidades reducidas y simples, como una flor o un adorno del vestido y conforme va creciendo las unidades se vuelven más complejas y extensas.
- Un niño muy pequeño no puede separar sus propias actividades de la apreciación estética de los objetos o de su contorno.

³¹ Betty – Lark – Horovitz *La Educación artística del niño*. p. 10

- El niño mayor proyecta su estado emocional sobre el objeto artístico o sobre la naturaleza. Sin darse cuenta ve en el objeto de arte el reflejo o representación de su propia actitud.
- El niño pequeño mide el valor estético de un objeto de arte por su moralidad.

Para ellos ser bello y ser bueno es lo mismo. Los niños más grandes si distinguen entre estos dos conceptos.

“Es casi imposible aplicar una filosofía de la belleza a la apreciación artística infantil, dado que su concepto varía de individuo a individuo, y por esta razón no puede determinarse con exactitud.”³²

Los niños responden poco a poco a los aspectos formales de la belleza, consideran la belleza de los objetos, personas, paisajes y decoraciones, con un criterio distinto que los mayores, las actitudes varían según la edad.

La apreciación artística infantil esta muy relacionada con el interés general correspondiente a cada edad.

Sobre la preferencia pictórica.

- La preferencia pictórica varía según la edad y el sexo.
- Los niños de todas las edades se interesan específicamente por el contenido.
- En los niños pequeños el interés por el contenido de los cuadros se centra en objetos específicos que parecen dar cuerpo a una historia real o ficticia.
- El interés por el color sigue en orden de importancia al interés por el contenido y les sirve para intensificarlo.
- Los niños más pequeños permanecen más indiferentes a la técnica o a la destreza, pero los mayores le dan mayor importancia a estos aspectos.
- Los niños aprecian la realidad y claridad en un cuadro.

³²*Ibidem* p. 11

Los niños no reaccionan directamente ante las cualidades estéticas de las obras de arte, la reacción primaria del niño indica que el cuadro no es interpretado como un objeto.

“La reacción estética es por lo tanto indirecta y en general, inconsciente mientras que la reacción hacia los aspectos no artísticos es directa. Esto no prueba, sin embargo, una verdadera deficiencia del sentimiento estético.

Indirectamente, hay indicios de reacción estética, puesto que la sugestión de un objeto aumenta y ejerce una impresión más duradera cuando aquél está representado en una forma artística.”³³

El arte es una forma de expresión en todas en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos algo: algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia. “Desde luego, solo cuando reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento paralelo a otra, pero distinta de ellas por medio de las cuales el hombre llega a comprender su ambiente, solo entonces podemos empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad.”³⁴

2.4 *El arte en el adulto y el arte en el niño.*

Cesar Lorenzano hace un análisis interesante de la relación que existe entre el arte y el juego. “Para el artista, gran parte del placer de la creación consiste en recorrer sus operaciones interiores fundamentales, en exteriorizarlas y en conocerse a si mismo al objetivarlas.”³⁵

³³*Ibidem.* p. 13

³⁴Socorro Martín del Campo. *El papel de la educación artística en el desarrollo integral del educando.* <<http://www.weboeiaoei>> (15 /1/96)

³⁵Herbert Read *El arte adulto y el arte infantil.* .<<http://www.weboeiaoei>> (15 /1/96)

En el juego, que coincide con creación artística, en los dos se ponen en movimiento esquemas afectivos, activarlos repetidamente permite exteriorizar la afectividad contenida y al mismo tiempo controlarla. Más sin embargo las coincidencias del juego con el arte no son totales, en el arte existe la producción de un objeto nuevo mientras que en el juego, esto no sucede necesariamente.

¿Los niños pueden realizar obras artísticas o puede llamarse arte al proceso y al producto de la actividad artística infantil? Se puede responder que si, y este darse cuenta de la existencia del arte infantil es relativamente reciente.

A finales del siglo, Cisek, nacido en Bohemia en 1865, se trasladó a Viena y creó en 1897 la primera escuela de arte infantil y debido a la indiferencia de las autoridades, pudo emplear libremente sus métodos en la enseñanza artística, los cuales consistían en permitir a los niños expresarse naturalmente y sin trabas.

Hay varios autores que se han dedicado al estudio de las características del arte infantil, su relación con el desarrollo evolutivo del niño, como favorece o como obstaculiza la influencia de los adultos en el arte infantil y su pedagogía, así como su relación con el desarrollo emocional, social, físico, mental, perceptivo, estético y creativo del niño.

Puedo decir que hay una diferencia entre el arte infantil y el arte adulto, ésta es en que el primero está centrado en el proceso de la actividad artística, mientras que el segundo la atención se dirige más al producto que al proceso de la creación.

Para que el arte infantil se de en cualquiera de sus áreas, no es necesario que el niño posea habilidades especiales para su realización, solo se necesita un ambiente propicio, de materiales adecuados y sobre todo que no interfieran los adultos.

2.5 La música en los niños.

Al educar musicalmente al niño y al joven, es de gran importancia tener en cuenta que:

1. La experiencia musical debe ser agradable. En el jardín de niños, no debe ser lo primordial introducir al niño a la teoría de la música de manera formal, sino procurar una vivencia gratificante.
2. Los juegos, los cantos, los movimientos rítmicos, la expresión corporal, las danzas sencillas, los ensambles rítmicos, los cuentos musicales y los conciertos didácticos, son algunos de los recursos adecuados.

De esta manera el niño se introduce a la teoría por medio de las actividades musicales. Se inicia así en los pequeños una apreciación y una expresión artística en la cual la música se practica relacionada con las otras artes (danza, teatro, artes plásticas).

Con respecto a los contenidos de aprendizaje, el conocimiento de la teoría musical debe proporcionarse en el momento oportuno, conforme al grado de desarrollo del educando, por lo tanto la lectura rítmica y el solfeo tienen como la lecto-escritura un momento adecuado para su aprendizaje.

La ejecución de un instrumento musical, que acompaña a la teoría con la práctica, debe realizarse tomando en cuenta la capacidad de los niños y jóvenes.

Cuando mencionamos a las áreas de la personalidad infantil cognoscitiva, psicomotriz y socio afectivo, es posible afirmar que todas ellas son atendidas por la educación musical, porque la música es principalmente formativa, es un medio de expresión y comunicación y conduce a la sensibilidad del ser humano.

En la Educación Musical es importante que el niño sea actor, y no un simple espectador. Así el niño va a aprender haciendo la música no debe ser una experiencia para niños privilegiados, debe ser para todos.

Es importante que el maestro sea un miembro más en el grupo, que facilite el proceso enseñanza-aprendizaje de la música. Que su papel sea el de un integrador, un compañero y no el de un dictador.

La labor formativa del jardín de niños se ve con frecuencia truncada en la escuela primaria.

A partir de los planes y programas actuales de educación primaria, con algunas excepciones, la expresión artística y también la música no están verdaderamente integradas a la vida escolar.

En la escuela primaria vemos al educando dedicado a actividades musicales casi exclusivamente en ocasión de los ensayos para la fiesta del “día de las madres” o para un fin de cursos, desperdiciando con esto el aspecto formativo. Aunque también hay maestros que aprecian el valor formativo de la educación musical y tratan de implantarlo en sus grupos, pero se encuentran con la incompreensión de sus compañeros y directores, que consideran a la música una pérdida de tiempo, un juego inútil o una actividad para otro tipo de situaciones.

No se dan cuenta que es el maestro, el educador, el responsable directo de la educación integral de sus educandos.

2.6 Pedagogos musicales.

A la educación musical se han dedicado muchos pedagogos musicales. Cada país concibe la educación musical con características diferentes que responden al sistema social imperante a los objetivos de la educación, y a la idiosincrasia de su pueblo, con especial énfasis en las tradiciones, costumbres y el folklore, entre otros elementos. Los principales músicos y pedagogos musicales que han

ofrecido diversos aportes a la educación musical, hasta conformar la de nuestros días, tenemos a:

Zoltan Kodaly. Húngaro. Compositor y pedagogo musical. Creó un método de enseñanza de canto y solfeo partiendo del folklore de su país; creó coros infantiles y juveniles, propuso actividades de entrenamiento auditivo y de canto. Utilizó la fonomimia (utilización de signos manuales para representar la música, los sonidos) para aprender a leer música.

Carl Urff Alemán. Compositor y pedagogo. Utiliza un método basado en el ritmo de la palabra que combina con movimientos. También utiliza el canto y la ejecución de instrumentos muy sencillos pero de alta calidad sonora, que favorecen el desarrollo del oído musical. En su método la creación y la improvisación también tienen gran importancia. Su aporte principal es la percusión corporal en cuatro planos (pies, manos, dedos y rodillas), utilizaba el cuerpo como instrumento.

Emille Jacques Dalcroze. Suizo. Denominado el “padre de la rítmica”, fundamenta el ritmo como uno de los aspectos esenciales de la educación musical, creó el método de “Euritmia” (es un nuevo arte que busca representar el movimiento de la música a través del movimiento corporal.). Su método parte del ritmo interno del individuo. Creó juegos musicales para la audición.

Patricia Stokoe. Argentina. Su eje central es la expresión corporal, fue la que creó este término, planteó que el niño es fuente-instrumento e instrumentista. Fundadora de la danza creativa en los niños preescolares.

Héctor Villalobos. Brasileño. Su aporte fundamental es el canto coral. Organizó coros orfeónicos de 1200 voces, empleó recursos percusivos, sílabas y palmadas, apoyaba la música folklórica. Fundó el Conservatorio Nacional para formar maestros de coro.

Cesar Tost. Mexicano. Creó la micro pauta como método (una sola línea, donde la figura musical tiene el valor de siempre, pero la altura la pone el alumno). Educador musical durante dos décadas, se basaba en dos principios fundamentales: lograr la musicalización mediante el ejercicio de la propia música y basar esta teoría en el uso preponderante de instrumentos mexicanos, aplicó el uso de la disonancia, de elementos extramusicales (teatro, danza).

Murray Schaffer. Canadiense. Ecólogo acústico. Su aporte fundamental es sobre el componente acústico. Plantea la relación del hombre con el medio

sonoro, estudia los ruidos y los diseños acústicos, hace énfasis en el “paisaje sonoro”, el “relato sonoro” (secuencia) y el “poema sonoro”. Habla sobre la importancia de la limpieza del oído.

Violeta Gemsy de Gainza Argentina. Es una de las pedagogas que más ha aportado a la concreción y completamiento de la actividad de la Educación Musical, a la que ve como una actividad integradora, no tomando como eje central ningún componente específico, sino que le da importancia a todas; es quien define los objetivos de la Educación musical, concede importancia al lenguaje oral, al folklore, al papel del maestro; trabaja con el ritmo, la creación de bandas rítmicas, con el canto infantil, la lectoescritura con o sin pentagrama, utiliza la palabra ritmada, le concede importancia a la improvisación y sobre todo aboga por comenzar la educación musical desde las edades más tempranas.

Gracias a todos ellos es que se ha ido conformando la actividad de educación musical en nuestros días.

Los componentes fundamentales son:

- Desarrollo del oído musical.
- Desarrollo de la voz.
- Desarrollo de la educación rítmica.
- Desarrollo de la expresión corporal.

Cada uno de estos componentes tiene su propio contenido y sus metodologías específicas.

3. LOS ACTORES DE UNA ESCUELA DIFERENTE

“La diferencia reside en la actitud que adopta el adulto frente al niño,
y la actitud que adopta el adulto frente a sí mismo.”

Dorothy Corkille Briggs

Hasta este momento hemos hablado de muchos aspectos de la educación artística. Considero que es importante unir todo lo dicho, con un movimiento pedagógico que nos puede servir de introducción a una propuesta de escuela artística, que pretende desarrollar el aspecto musical y dancístico de los niños en edad de asistir a la primaria.

Hablaré de la Escuela Nueva y sus principales actores.

Quiero enfocarme principalmente en un personaje que considero relevante en este movimiento, Adolfo Ferrierre, y el que a mi juicio es pieza medular de mi planteamiento de escuela artística que menciono más adelante en este trabajo.

La Escuela Nueva surge como un movimiento de renovación pedagógica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque sus orígenes sean muy anteriores.

“La educación es entendida por el movimiento de la Escuela Nueva como un proceso para desarrollar cualidades latentes en el niño y la misma naturales infantil más que para llenar su espíritu con otras cualidades elegidas arbitrariamente por los adultos (...)”³⁶

Se puede dividir este movimiento en 3 periodos, aunque hay que aclarar que éstos están relacionados uno con el otro y no hay una división tajante.

El primer periodo al que se llama romántico lo integran Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Tolstoy, Key.

El segundo periodo es el de los “grandes sistemas” (Palacios), con Dewey, Claparede, Montessori, Decroly, Kerschensteiner y Ferriere.

Y un tercer periodo muy involucrado con el anterior, que se puede mencionar a Cousinet, Freinet, Neill, Reddie y Hahn.

³⁶ Jesús Palacios *La Cuestión Escolar*. p. 34

Pero se puede mencionar un último periodo que ya no es de tipo “experimental” sino ya de una madurez en el que su representante más ilustre es Henri Wallon.

Mencionaré a algunos autores y algo sobre su pensamiento educativo y su influencia en la Escuela Nueva.

Primeramente hablaré sobre Adolfo Ferriere, ya que considero que de todos los autores que menciono, su pensamiento es el que se acerca más a mis ideas.

3.1 *Adolfo Ferriere* (Biografía)

El 30 de septiembre de 1879 nace en Ginebra Adolfo Ferriere.

Pertenece a una familia de relojeros y pastores protestantes, oriundos de Francia, establecidos en Ginebra.

Su bisabuelo fue preceptor y luego director del colegio de Ginebra, institución de gran abolengo y prestigio en la ciudad. Su abuelo fue capellán de prisiones. Su padre médico formó parte desde 1884 del Comité Internacional de la Cruz Roja como vicepresidente y fundó en 1914 la sección de socorros a los civiles en la agencia de prisioneros de guerra creada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. También fue psicólogo y psicoterapeuta de mérito, precursor en varios puntos de los psicólogos modernos que se ocupan de lo inconsciente.

Entonces se observa entre las aptitudes dominantes de sus ascendientes, al pedagogo, al psicólogo, al hombre de ciencia y al organizador de empresas altruistas, principales características del espíritu y la obra del profesor Ferriere.

Ferriere hizo todos sus estudios en Ginebra, el bachillerato clásico en el famoso colegio citado y, en la Universidad dos cursos de laboratorio de zoología y el doctorado de sociología. En su adolescencia se sintió fuertemente impulsado hacia la música y la poesía; pero su sordera progresiva, desde los 14 años (después sordera total desde los 42) le desvió de su propósito artístico. Quizá este hecho determinó definitivamente la orientación profesional de Ferriere hacia filósofo y particularmente al pedagogo.

El profesor Ferriere ha llegado a la pedagogía comenzando por el cultivo inmenso de sus fuentes: biología, sociología, filosofía y psicología.

La preparación filosófica de Ferriere se basa en los estudios de la filosofía del conocimiento en los cursos del maestro Gourd, en la filosofía moral iniciándose con los trabajos de Guyau, y la filosofía religiosa tomando como guías a Hoeffding, a Bergson en la evolución creadora y sobre todo a Dewey ejemplo de sabiduría puesta al servicio de la educación.

Adquirió la experiencia de la práctica educadora muy joven, siendo el mayor entre 11 hermanos, hermana, primos y primas, que lo consideraban y acataban como jefe natural.

Más tarde practicó como educador en Ilseburg y en Haubinda los dos primeros hogares de educación en el campo. Estos centros de enseñanza, verdaderos laboratorios de pedagogía sirvieron a Ferriere para sorprender la vida escolar en su máxima sinceridad.

Sus obras prácticas en la que desarrolla los principios teóricos, son por orden cronológico las siguientes:

- Transformons l'École.
- La Educación autónoma: exposición de la vida de los escolares en el régimen de autonomía.
- L'éducation dans la famille: guía para los padres que desean para sus hijos una buena educación, una educación sana en el doble sentido físico y moral.
- La Escuela Activa: obra maestra del doctor Ferriere, síntesis admirable de todos sus principios educativos, manual teórico-práctico de la educación.

En todos sus trabajos particularmente en la Escuela Activa, Ferriere funde sus propias ideas originales con las de otros grandes maestros, mediante una sabia selección. Así su sistema escolar no tiene en cuenta solamente el interés, como el project method de Dewey, ni únicamente el esfuerzo individual como el Dalton Plan, sino que une:

1º El trabajo individual técnico;

2ª El trabajo colectivo siguiendo el programa de los centros de interés que estudia sucesivamente las necesidades del hombre y el dominio de éste sobre la naturaleza (Programa Decroly); y

3º El trabajo libre, colectivo o individual en el que la iniciativa y la realización corresponde a los mismos alumnos.

En 1921 se creó en Caláis La Liga Internacional para la Educación nueva con la cooperación de Ferriere.

En 1922 fue nombrado presidente del Tercer Congreso Internacional de la Educación Moral en Ginebra y miembro del Comité Internacional de los Congresos de Educación Moral.

Muere en 1960.

3.1.1 *Ferriere y la Escuela Activa.*

(...) Una nueva filosofía de la educación, la de Ferriere, la de la escuela nueva, ya se puede decir: el fin de la educación es mantener y acrecentar el potencial del niño, salvaguardar su impulso vital, que no necesita sino que se le provea de los medios de ejercitarse de acrecentar sus recursos y capacidades. De ahí que el primer objetivo de la nueva educación, de la educación activa, sea aumentar la potencia espiritual y la capacidad de trabajo productivo del niño y del adolescente. El camino para lograr este objetivo es triple: por un lado, conservar y acrecentar la energía, el impulso vital, corporal y espiritual, mas importante que cualquier conocimiento técnico, por otro lado, el aprendizaje de una técnica, sea intelectual o manual, no se justifica sino como un medio para alcanzar este fin; por ultimo, los conocimientos teóricos están subordinados a la técnica misma, como medios a utilizar para alcanzar el fin expresado. Resumiendo: “El fin esencial de la educación es propiciar la actividad centrada en el niño, la que parte de la voluntad y de la inteligencia personal para desembocar en un enriquecimiento intelectual, moral y espiritual del sujeto. No debemos presionar sobre el alumno, sino estimularle para que actúe. Merece ser dicho y repetirlo: sin esta base no hay Escuela Activa”.³⁷

El desarrollo de la capacidad creativa es un elemento importante en la evolución del hombre, como individuo y como sociedad, de aquí que no podemos restringir el concepto al campo exclusivo del arte, aunque indudablemente es allí donde mas explícitamente la humanidad ha manifestado su capacidad de crear.

Es un hecho real, aunque no sostenido por teoría alguna, que la adquisición de conocimiento ocupa un lugar distanciado del que ocupa la creatividad, como si una y otra estuviera divorciada, no es menos frecuente relacionar la creatividad y el juego con los momentos de “recreo”, de dispersión en donde el niño siempre esta ajeno a la vigilancia adulta, improductivo, ocioso. Esta disociación es indudablemente una concepción de educación que va a formar

³⁷ Adolfo Ferriere *La Escuela Activa*.p. 88

individuos de determinado tipo. La falta de integridad en aspectos tan vinculados, dificultan enormemente el aprendizaje, llevan al niño a recorrer un camino tortuoso, reñido con la forma natural de adquirir conocimientos, ya que el juego y la creatividad son para él la única forma de conocer y son por tanto indivisibles de su razón de existir. Es absolutamente indispensable entender a la creatividad como parte constitutiva del desarrollo individual, a fin de mejorar el nivel de la educación actual y a su vez propiciar un futuro de hombres más sanos y productivos.

En este marco el concepto de creatividad cobra dimensión, rebasando los intereses especiales de la educación artística y el entretenimiento, para convertirse en una preocupación que afecta al futuro de la pedagogía, porque interesa a todos sus campos.

“Escuela Activa”. La verdadera significación de esta palabra corresponde a una actividad espontánea e inteligente, que se ejerce de dentro hacia fuera.

Es preciso situar al niño en el seno de lo concreto, despertar poco a poco su razón por el contacto asiduo con la realidad, hacerle reaccionar -una y otra vez- frente a objetos visibles y palpables. Así satisfaremos su anhelo de creatividad. Y esta provocará las acciones y reacciones que originan las sanciones naturales, únicas que forman el espíritu, únicas que generan el progreso. La conclusión obvia que debemos extraer de lo expuesto es la siguiente: hay que proporcionar a los pequeños la ocasión de ejercitar su cuerpo y sus manos. Esto fue la idea primogénea de los creadores de la Escuela Activa.

Hay algo sin embargo, que debe tenerse en cuenta: en los niños de 7 a 12 años, el trabajo manual debe constituir la piedra angular de la educación.

...podemos afirmar a priori que las ventajas del trabajo manual serán considerables desde todos los puntos de vista.

Estas ventajas influyen en el proceso del joven ser, tanto en el aspecto corporal como psicológicos e incluso en el moral y social.

A. PROGRESO CORPORAL.

1o. El niño tiene necesidad de mover sus músculos, de servirse de ellos, para hacerlos más fuertes y flexibles.

2o. La fuerza muscular se desarrolla por la oposición entre la energía individual que se manifiesta desde el interior y la resistencia que procede del ambiente externo.

3.1.2 *Seis periodos en la infancia y la adolescencia.*

1. Intereses sensoriales, que comprende a los niños de 1, 2 y 3 años.
2. Los niños de 4,5 y 6 años están en el periodo infantil que podemos llamar de los intereses dispersos o edad del juego. En este momento el niño pertenece todavía por completo a la familia. Se puede decir que se halla en la “edad de oro”.
3. Las edades de 7, 8 y 9 años forman lo que se denomina periodo de los intereses inmediatos.

Desde el punto de vista social, es la edad del clan o de la tribu, aquel en que dominan los intereses pastoriles y agrícolas.

4. A los 10, 11 y 12 años el niño atraviesa el periodo de los intereses concretos especializados o edad de las monografías, edad de la ciudad escolar, del artesano, de la división del trabajo.
5. A los 13, 14, y 15 años es el periodo de los intereses abstractos simples.
6. El joven de 16, 17, 18 años periodos de los intereses abstractos complejos.

La Escuela Activa de acuerdo con la psicología genética, considera al niño como un todo: cada parte reacciona sobre el conjunto y éste sobre aquellas.

La Escuela Activa se fija como objetivo conservar y acrecentar las energías útiles y constructivas del individuo para hacer de él una personalidad autónoma y responsable. Todo lo que se impone por presión externa, sin contacto con las potencias interiores, tiende a desequilibrar al ser y resulta, por lo tanto, perjudicial. Todo lo que favorece el esfuerzo y el desarrollo es bueno.

La Escuela Activa parte del niño como es: le aporta el alimento espiritual que necesita para enriquecer o diferenciar las aptitudes que ya posee y para concentrar y unificar las capacidades nuevas que adquiera.

La Escuela Activa actúa, no sobre los síntomas exteriores del bien y del mal, sino sobre su motivación profunda. Busca conocer lo subconsciente (instintos, tendencias, impulsos, intuiciones e intereses espontáneos) a fin de utilizarlos, de canalizarlos de ponerlos al servicio del progreso espiritual del niño.

La Escuela Activa busca el predominio del espíritu, es decir, del corazón, de la intuición, de la razón y de la voluntad en su esencia cualitativa. Cuando la mente toma posesión de las tendencias subconscientes, se logra el control de uno mismo.

La Escuela Activa, al cultivar la actividad propia del niño, individual y solidaria, acrecienta de modo gradual la aptitud para el trabajo enérgico y perseverante. La tarea impuesta como obligación forzosa toma venganza convirtiéndose en anarquía.

La aparente desorganización del alumno recién llegado a la Escuela Activa es la base de una educación autónoma, que tendera a ampliar su capacidad para culminar con éxito los esfuerzos. Con estos principios, la Escuela Activa es consciente de que se adapta a la ciencia moderna y de que forma la experiencia lo prueba personalidades equilibradas y armoniosas que lejos de ser egoístas, tienen el sentido innato de la solidaridad y serán factores activos en la construcción de la justicia y paz en el mundo.

El aprendizaje sólo será verdadero y útil si el espíritu hace la síntesis entre antiguas y nuevas vivencias, si establece relaciones entre ellas a fin de crear una unidad superior: idea pura o idea exteriorizada en forma de representación visible o palpable. Intención de crear alguna cosa coherente, disciplina con miras o conseguir este fin: he ahí lo que distingue al trabajo productivo del simple juego. Hay más: el esfuerzo digno de ese nombre entraña una verdadera sed de conocimientos. Las experiencias del presente se amalgaman con eficacia a las pasadas y se llega a la asimilación intelectual.

Este es el momento “no antes” en que la ciencia humana que aporta la sistematización de la enseñanza es bienvenida. Conclusión: es preciso que el niño asista a la escuela de la vida.

Hay una diferencia fundamental entre la Escuela Activa y los otros “métodos” pedagógicos. Puede decirse que estos que son en efecto, unos métodos: y de aquella puede decirse que es el método pedagógico fundado en la psicología del niño.

... la Escuela Activa, se halla al servicio de la verdad y que no tiene otra finalidad que el bien de la infancia y el aumento de potencia de su espíritu.

En un palabra, el niño posee, si no es un ser deficiente, un apetito de vivir de saber, apetito que es necesario nutrir. La función por excelencia de la escuela es la de proveer al espíritu del niño los alimentos que tiene necesidad y presentarlos donde y cuando sea necesario, no demasiado pronto ni demasiado tarde.

El niño debe ser activo, pues se actividad espontánea es la que nos revela las necesidades de su inteligencia y sus tendencias mediante su actividad espontánea.

Entre un niño y otro hay diferencias profundas. Razón de más para individualizar la enseñanza a la medida de lo posible.

A medida que el pequeño crece sus intereses se fijan y el educador puede, cada vez con mayor seguridad, cultivar inclinaciones nuevas que propicien el desarrollo de su espíritu.

El espíritu de cooperación, si ha echado raíces, crea entre los seres un lazo duradero, una atadura fecunda y bienhechora. La influencia de la escuela, cuando ha sabido crear y cultivar ese ideal, persiste entre los alumnos cuando termina su periodo de formación.

3.1.3 *El maestro en la escuela activa.*

Al organizar la autonomía de los escolares, la Escuela Activa libera al adulto de la tarea disciplinaria.

“...el maestro se convierte en simple representante del poder ejecutivo.”³⁸ Le esta permitido compadecerse de aquel; a quien castiga y ayudarle a descubrir el mejor modo de evitar la repetición de su falta: las relaciones se establecen sobre un plano de confianza.

Si de verdad es hombre afectuoso y justo, y no un simple instructor, se le consulta como al amigo de gran experiencia presto a aconsejar y alentar. En clase, es el que aporta como alimento la ciencia prestigiosa.

Liberar al maestro: tal es la ventaja de la autonomía de los escolares. Hay una segunda: emancipa al niño, de la tutela personal del adulto para colocarlo bajo el gobierno de su propia conciencia moral.

Dueño de sus impulsos, lo alumnos lo serán al mismo tiempo de su propia república.

Satisfacer las necesidades espontáneas y normales del espíritu es unir en un haz indisoluble el interés y el esfuerzo.

El esfuerzo y el interés espontáneos estrechamente unidos, se llaman: el trabajo.

En fin, en la Escuela Activa se pone en actuación el principio de J. J. Rousseau: el fundamento de la enseñanza no debe ser dar a los discípulos pensamientos hechos, sino enseñares a pensar.

Conducir al niño de la autoridad soportada a la libre reflexión es la tarea de la escuela.

Por regla general hasta la edad de los 12 años esta dotado el niño de una sorprendente memoria para los hechos concretos pero aun es poco apto para el razonamiento abstracto, y con mayor razón para sacar partido de ello, para aplicar a la realidad teorías que no ha descubierto por si mismo.

³⁸ *Ibidem.* p 92

Por la autonomía escolar se despierta el niño al sentido crítico, a la razón autónoma y a la voluntad reflexiva.

Como ya se ha dicho, al régimen de la Escuela Activa se asocia el de la “autonomía de los escolares”. No pueden ir uno sin otro, porque ambos descansan sobre el mismo principio: educación por la acción espontánea y por la experiencia individual y colectiva.

3.1.4 *La Escuela Activa.*

Se trata de un movimiento de reacción contra lo que subsiste de medioeval en la escuela contemporánea, contra su formalismo, contra su hábito de situarse al margen de la vida, contra su incompreensión radical de lo que constituye el fondo y la esencia de la naturaleza del niño.

La Escuela Activa, no es en modo alguna, anti-intelectual, pero es anti-intelectualista, si se puede denominar así lo opuesto a la tendencia de conceder al intelecto un lugar preponderante a expensas del sentimiento y la actividad, elementos que son parte integrante de lo que se llama carácter. Definiendo lo que es carácter, podríamos decir que son un cúmulo de hábitos nacidos de acciones y de reacciones del niño sobre lo que le rodea y que determinan en él esas nociones valiosas que son para cada uno el capital esencial en la conducta de la vida.

Entonces podemos decir que la escuela activa es pragmatista si con esto queremos decir que se acrecienta y extiende la potencia de su espíritu y en subordinar a este fin todos los valores de la vida.

El ideal de la escuela activa es la actividad espontánea, personal y productiva. Ese ideal no es nuevo. Es el de Montaigne, el de Locke y el de J.J. Rousseau. Pestalozzi, Fichte y Froebel lo tomaron como centro de su sistema educativo. Es en suma, el ideal de todos los pedagogos intuitivos y geniales del pasado, el de los grandes pedagogos precursores.

La conclusión de esto es que es preciso dar al niño ocasión para trabajar con sus cuerpos y con sus manos. Y esta fue la idea primera de los creadores de la escuela Activa. Aunque hay que aclarar que el trabajo manual debe ser, sobre todo en los niños de 7 a 12 años, la piedra angular de la educación.

Hay que distinguir entre el trabajo maquinal y el trabajo productivo: una labor que se hace mecánica, que se da por presión exterior, no merece el nombre de trabajo. La verdadera significación de esta palabra corresponde a una actividad espontánea e inteligente, que se ejerce de dentro hacia fuera.

Una característica nueva de la escuela activa es hacer que lo inconsciente pase a ser consciente, pero constituye más un método de adiestramiento que de educación.

Hay que mencionar que la escuela activa tiene su propio concepto de lo que es un niño. Es un ser incapaz de expresar de modo cabal su pensamiento y poco avanzado en diferenciación sensorial, desarrollo mental y concentración. Las pocas nociones que el niño ha adquirido a través de su corta experiencia son débiles y confusas; su facultad de reaccionar carece aun de la coordinación que logrará más tarde.

Este ser humano no es un adulto incompleto sino en cada etapa un ser sui generis y los métodos adecuados para los mayores a ellos les resulta impropio. Es preciso situar al niño en el seno de lo concreto, despertar poco a poco su razón por el contacto asiduo con la realidad, hacerle reaccionar frente a objetos visibles y palpables.

Ejercitar el intelecto infantil recomendable siempre que esta reflexión se basa en lo concreto y reaccione sobre ello. Esta es la consecuencia del intelectualismo es la marca de la escuela tradicional, privar al niño del contacto con la realidad es un crimen que lesiona la infancia. Podemos afirmar entonces que los pequeños deben vivir en un ambiente objetivo, visible y palpable que sirva de apoyo a sus actos y de alimento a su experiencia.

El momento apropiado para guiarlos a lo abstracto será cuando madure su espíritu unos llegarán primero a esta etapa otros más tarde, eso es lo de menos con tal de que este camino del pensamiento empírico al racional se produzca espontáneamente. Esta actividad es muy delicada y su responsabilidad no debe confiarse a cualquier maestro.

La escuela activa exige un profundo conocimiento teórico y práctico de la psicología genética, la comprensión de los sutiles fenómenos del inconsciente, tiene que haber intuición, no sólo en el campo de las ideas abstractas, de las teorías que son parte de la realidad, detalla flexibilidad, sentido de la

adaptación, sentido del oportunismo (en el mejor sentido) previsión de las reacciones del niño y de los medios para satisfacer sus necesidades espirituales.

3.2 Trabajadores de la Escuela Nueva.

Adolfo Ferriere.

Es un participante muy activo de este movimiento, sus escritos no solo muestran sus puntos de vista sino también los de los autores como Dewey, Claparede, Montessori, Decroly.

G. Piaton habla sobre el trabajo de Ferriere, que sintetiza corrientes pedagógicas distintas en sus manifestaciones, pero unidas en la preocupación por colocar al niño en el centro de las perspectivas educativas.

Conocer a A. Ferriere es internarse en el movimiento de la Escuela Nueva, conocer sus realizaciones y sus limitaciones. La crítica que hace Ferriere a la escuela tradicional lo dice así: “Muchos grandes hombres, si no todos, que han conseguido una gran situación en la vida, llegaron a ser lo que son, no debido a la escuela, sino a pesar de ella y fuera de ella. Sus maestros los calificaban de malos alumnos”,³⁹

Ferrer y la Escuela Moderna

Ferrer fue un ideólogo de la escuela, aunque su ideario pedagógico está manifiesto desde una visión de revolución social.

Los objetivos marcados por Ferrer de la Escuela Moderna deben ser para una educación integral se deberá llegar a la integración del trabajo manual con el trabajo cerebral Tendrá que ser libertaria es decir formar hombres libres y respetuosos de los demás.

Racional basada exclusivamente en la razón y la ciencia sin ningún elemento religioso.

³⁹A.Ferriere, Prol. educ. nueva p. 20 Citado por J. Palacios p.56

Mixta es decir igual para hombres que para mujeres.

Hay que destacar 2 objetivos generales que buscaba Ferrer, el primero era proporcionar a sus alumnos una formación integral y el segundo, ayudarlos a través de ella (la educación integral) a lograr su emancipación.

La Educación integral de Ferrer la buscará intentando, no dissociar el trabajo manual del intelectual, según su pensamiento, el niño pasa del juego al trabajo manual, que debe ser fomentado y debe marchar entrelazado con el intelectual. También intenta no separar la razón del sentimiento, y la vida intelectual de la afectiva. Como se ve claramente en esta cita:

“Hemos de proponernos, como término de nuestra misión pedagógica, que no se den en un solo individuo dualidad de personas: la una, que ve lo verdadero y lo aprueba, y la otra que sigue lo malo y lo impone (...); trataremos que las representaciones intelectuales que al educando le sugiera la ciencia, las convierta en jugo de sentimiento, intensamente las ame. Porque el sentimiento, cuando es fuerte, penetra y se difunde por lo más hondo del organismo del hombre, perfilando y coloreando el carácter de la persona.”⁴⁰

Como ya se mencionó la Escuela Moderna debe ser emancipadora, esto quiere decir liberar al niño de la ignorancia, de las supersticiones, de la domesticación, del orden social existente, según ideas de Ferrer.

John Dewey (1859-1952)

Este educador norteamericano fue el primero en formular el nuevo ideal pedagógico, afirmaba que la enseñanza debería darse por la acción (learning by doing).

La educación para Dewey era esencialmente pragmática, instrumentista, buscaba la convivencia democrática, pero no por ello cuestionaba la sociedad de clases.

Para Dewey la experiencia concreta de la vida se presentaba siempre frente a los problemas que la educación podría ayudar a resolver. Según este autor, hay una escala de 5 etapas del acto de pensar, que ocurren delante de algún problema, y en consecuencia el acto nos haría pensar.

“Son los siguientes:

1. Una necesidad sentida;
2. el análisis de la dificultad;
3. las alternativas de la solución del problema;

⁴⁰Ferrer, op. cit. p.87. Citado por J. Palacios p. 164

4. la experimentación de varias soluciones hasta que el examen mental apruebe una de ellas;

5. “La acción como prueba final para la solución propuesta, que debe ser verificada de manera científica.”⁴¹

Viéndolo así la educación era esencialmente proceso y no producto.

Se trataba entonces de aumentar el rendimiento del niño, siguiendo sus propios intereses vitales.

Así, la escuela debería preparar a los jóvenes, para la actividad práctica, para el trabajo, para el buen ejercicio de la competencia. “En éste sentido, la Escuela Nueva, bajo muchos aspectos, acompañó el desarrollo y el progreso capitalistas” (Gadotti).

En realidad pocos fueron los pedagogos de la Escuela Nueva que rebasaron el pensamiento de la burguesía para poner de manifiesto la explotación del trabajo y de la dominación política, propia de la sociedad de clases.

Sólo el alumno podrá ser autor de su propia experiencia. De ahí el paidocentrismo (el alumno como centro) de la Escuela Nueva y necesitaba métodos activos y creativos por esto los métodos de enseñanza significaron el mayor avance de la Escuela Nueva.

William Heard Kilpatrick (1871-1965) uno de los discípulos más importantes de Jonh Dewey se preocupaba sobre todo por la formación del hombre para la democracia y la sociedad cambiante. Su “método de los proyectos” está centrado en una actividad práctica de los alumnos, de preferencia manual. Los proyectos podrían ser manuales, como una construcción; de descubrimiento como una excursión, de competencia como un juego, de comunicación en la narración de una historia, etc.

para él las características de un buen proyecto didáctico son:

- un plan de trabajo de preferencia manual,
- una actividad motivada por medio de una intervención lógica,
- un trabajo manual, teniendo en cuenta la diversidad globalizada de enseñanza,
- un ambiente natural.

Ovide Decroly (1871-1932) “con su método de los centros de interés” hizo una contribución más en la Escuela Nueva.

Los centros de interés serían para él, la familia, el universo, el mundo vegetal, el mundo animal, etc.

⁴¹Meacir Gadotti *Historia de las ideas científicas*. p.148

Según Decroly las necesidades fundamentales del niño son:

- alimentarse,
- protegerse de la intemperie y peligros,
- actuar a través de una actividad social, recreativa y cultural.

María Montessori (1870-1952)

Médica italiana que utilizó su método para niños deficientes en niños “normales”.

En la “Casa de los niños” para preescolar, construyó una enorme cantidad de juegos y materiales pedagógicos, que aún son utilizados en miles de preescolares.

Por primera vez en la historia de la educación, se construyó un ambiente escolar con objetos pequeños para que el niño tuviera pleno dominio sobre ellos: mesas, sillas, estantes, etc. Con materiales concretos, Montessori conseguía hacer que los niños, por el tacto, por la presión, pudieran distinguir los colores, las formas de los objetos, los espacios, los ruidos, la solidez, etc. Montessori exploró técnicas completamente nuevas, como la lección del silencio que enseñaba a dominar el habla, y la lección de la oscuridad para educar las percepciones auditivas.

Su aportación a la educación ha sido muy valiosa.

4. ANÁLISIS DE UNA INSTITUCIÓN, CON UN INTERÉS DE CAMBIO. (Conjunto Cultural OllinYoliztli)

“Cuanto más felices son los tiempos,
más pronto pasan.”
Plinio.

El Conjunto Cultural Ollin Yoliztli (CCOY), es una fusión de escuelas en las que se imparten clases de arte, como la música, la danza, la pintura y la escultura, también ahí se encuentran las oficinas de la Filarmónica de la ciudad de México, así como la sala de conciertos Silvestre Revueltas, conocida mejor como sala Ollin Yoliztli. Este Conjunto Cultural se encuentra ubicado en Periférico Sur 5141 colonia Isidro Fabela.

En 1980 se crea el Programa Nacional de Iniciación a la Música y la Danza que contempla la necesidad de fijar la infraestructura de la Educación Musical y Dancística en los niveles superiores por un lado y la sensibilización masiva por el otro.

Este programa se estableció como base de sustentación de las escuelas profesionales por lo que la iniciación a la música y a la danza se previnieron articuladas con las propuestas de dichas escuelas profesionales que están en funcionamiento.

Se pensó en la creación de una Escuela Piloto destinada a la sensibilización artística, detección y definición de aptitudes para la música y la danza de un sector de la población infantil, que también contemple el funcionamiento de un seminario permanente para la formación, capacitación, actualización y mejoramiento de maestros y que fuera a la vez laboratorio de experimentación, rectificación y ratificación de las prácticas pedagógicas en las áreas específicas que ofrezca servicios a la comunidad mediante cursos, seminarios, conferencias, conciertos, programas de recreación, grabación de discos, edición de manuales, etc.

Se pretendía que la Escuela Piloto fuera el primer germen difusor del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza y la primera Escuela Modelo en nuestro país y en América Latina.

4.1 Escuela de iniciación a la Música y la Danza.

Una de las etapas más importantes en el desarrollo infantil es la que comprende la edad de los 6 a los 12 años, ya que durante esta es cuando se lleva a cabo el enriquecimiento del universo de experiencias y conocimientos. Uno de los aspectos más trascendentes y formativos dentro de este universo, corresponde a la preservación y desarrollo de la sensibilidad artística del niño.

Las escuelas primarias, en general, no destinan un número suficiente de horas en su programación para la educación artística del niño, ni cuentan con el número necesario de maestros con el nivel adecuado de preparación para este fin.

4.2 Antecedentes de la escuela.

Durante el tiempo que estuve trabajando en la Escuela de Iniciación a la Música y la Danza, estuve recopilando información sobre su origen, cómo y por qué surgió, con algunas de las personas que iniciaron este proyecto y que todavía trabajaban ahí.

“La Escuela de Iniciación pertenece al Conjunto Cultural Ollin Yoliztli.

Al iniciar este proyecto se firmó un acuerdo con el DIF el cual proporcionaría un local en la zona del Pedregal, al sur de la ciudad de México.

La escuela inició con un programa piloto en 1980, bajo el patrocinio del Instituto Nacional de Bellas Artes y con la coordinación administrativa de la Dirección General de música del propio Instituto.

Las clases se iniciaron en marzo de 1981 con un curso propedéutico que duró hasta junio del mismo año con un total de 140 alumnos. El primer curso formal se inició en septiembre de ese año con un total de 210 alumnos.

El 1° de enero de 1982 la escuela se incorpora al patronato Pro-actividades Artísticas y Culturales “Vida y Movimiento” A.C., conservando independiente

su propio presupuesto y adoptando sus características y lineamientos sobre formación artística.

En 1983 el DDF a través de su Dirección General de Acción Cívica Cultural y Artística se hace cargo de la escuela en su totalidad.

En los años 1985-1986, la Escuela se traslada a sus nuevas instalaciones en un edificio construido propiamente para esta, junto al Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, con una capacidad de 1500 alumnos.

La escuela fue inaugurada oficialmente en julio de 1987 por el c. Presidente de la República Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.

En abril de 1994 el Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, mediante su convenio entre el DDF y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se constituye como asociación civil, y el convenio con el INBA mediante el cual se daría reconocimiento oficial a los estudios realizados en el Conjunto.”⁴²

Quiero aclarar que la información que a continuación se menciona, es parte de las entrevistas, que de manera informal, se hicieron a los directivos de la escuela, que en ese entonces trabajaban ahí; como el Profesor Rodolfo Bravo Zita director de la Escuela de iniciación a la música y la danza y el Lic. Oscar Botello subdirector general del Conjunto Cultural Ollín Yolíztlí.

4.3 Fundamento pedagógico.

Partimos primeramente de la concepción de que la educación artística, léase en este caso, la educación musical constituye un lenguaje de expresión del humano que le permite “decir” a otros algo acerca de si mismos.

Esta visión aboga por la constitución de herramientas de la personalidad que propicien su salud interna, su desarrollo armónico, equilibrado, que le lleven a apreciar, a recrear la belleza y constituirse como un sujeto más universal.

Cualquier programa educativo que pretenda corresponder a la realidad integral del niño requiere por un lado, clarificar sus concepciones de base acerca del sujeto, su inteligencia y su aprendizaje. Por otra parte responder a las necesidades y posibilidades de los sujetos inmersos en el proceso educativo.

⁴²Entrevista personal con el Director de la escuela de iniciación a la música y la danza Prof. Rodolfo Bravo Zita. 1996

4.4 Fundamento psicológico.

El aprendizaje sensorio motor que proporcionan la música y la danza ayudan a desarrollar su cuerpo y su mente como un todo integrado, afinando los procesos de coordinación psicomotriz y una actitud mental creativa.

Al estar el niño en contacto constante con la práctica de las artes, percibiendo el orden, percibiendo el orden presente en todo proceso creador, deriva esta práctica a la vida cotidiana con lo que su desarrollo psíquico (afectivo-conceptual) alcanza necesariamente mejores niveles.

Al participar en la interpretación artística grupal musical o dancística -el niño aprende a aunar su propia sensibilidad a una sensibilidad colectiva orientada hacia un fin común que es la transmisión de las emociones tanto del compositor - coreógrafo como del intérprete hacia el escucha quien completa el acto comunicacional como receptor, todos inmersos en el proceso artístico.

4.5 Fundamento sociológico.

El valor social primordial de la música y de la danza estriban en que proporcionan al individuo la oportunidad de intra e inter-relacionarse, de identificarse e integrarse con su grupo. Mediante la música y la danza pueden estrecharse los lazos familiares, proporcionando una mejor comunicación y por tanto una expresión mejor de la efectividad, encauzando la agresividad y tensiones que encuentra el individuo en su medio de trabajo, y en general, fuera de su hogar.

Con la aplicación social de la música y de la danza se atenderá dentro de estas áreas al obrero, al campesino, a grupos populares así como a grupos humanos de características especiales como son las personas recluidas en asilos, casas de cuna y guarderías, reclusorios y en centros de rehabilitación.

Siendo característico el talento artístico del mexicano y excepcional su talento musical y su disposición hacia la danza, su aprovechamiento y encauzamiento Propiciarán un acelerado desarrollo de nuestro genuino potencial musical y dancístico, alcanzando en breve los niveles que harán figurar en nuestro país en el ámbito internacional de la música y de la danza.

4.6 Estructura arquitectónica.

Desde mi punto de vista puedo decir que la escuela tiene una gran estructura arquitectónica con espacios muy amplios y cómodos salones para las clases.

Consta de 2 pisos, el primero que está al nivel de la calle, tiene a la entrada un pequeño cubículo que sirve como enfermería, a un costado están los cubículos en donde se imparten las clases individuales de instrumento, como piano, violín, arpa, oboe, clarinete; estos salones están alfombrados y sus paredes están forradas con tela y madera para ayudar a la acústica.

A parte de esos cubículos hay 2 salones que se usan para clases de danza folklórica y expresión corporal, estos salones tienen espejos en todas las paredes, una barra y duela.

Hay 5 salones cada uno con piano, mesas y sillas en donde se dan las clases de solfeo, también estos salones tienen sus paredes forradas con tela y madera.

Un salón junto a la dirección de la escuela, se ocupa como audiovisual en donde se dan clases con material de video.

La dirección de la escuela cuenta con una salita, una bodega y dos oficinas privadas.

La planta baja de la escuela tiene dos salones para danza clásica y uno para folklórica, 2 salones con uso exclusivo para las clases de percusiones, 5 salones de solfeo y uno para el ensayo de la camerata infantil.

También esta el área de psicopedagogía en un salón muy grande adaptado precisamente para esta área; también están los sanitarios y bebederos enfrente de ellos están 2 bodegas de uso múltiple, aunque su verdadero uso es el de vestidores con regaderas.

Cabe señalar que todos los salones cuentan con bodega y doble puerta de madera para que no se filtre ningún sonido exterior que perturbe las clases, con excepción de los cubículos.

Es una construcción de forma cuadrada en donde todas las instalaciones arriba mencionadas están alrededor de un patio muy amplio en donde se encuentra el asta bandera.

La escuela consta con estacionamiento propio, independiente del Conjunto Cultural y a su entrada un área peatonal muy grande con pequeñas áreas verdes.

4.7 Trabajo multidisciplinario.

Dentro de la Escuela de Iniciación a la Música y la Danza existe una diversidad de profesionistas trabajando en equipo para lograr un fin común: la Educación Artística. El personal que labora aquí se divide en docentes, Pedagogos, Psicólogos, Enfermería, Área administrativa.

Desde mi observación las funciones de los anteriores son como se mencionan a continuación.

Docentes:

Impartir clases según su área y especialidad.

Elaboración de material para evaluar.

Presentar proyectos de clases.

Psicólogos:

Preparación y aplicación de pruebas psicológicas

Trabajo con niños con problemas de conducta.

Atención a padres de familia.

Escuela para padres.

Pláticas de orientación.

Enfermera:

Atención a niños accidentados.

Pláticas sobre diversos temas: Prevención de accidentes

Vacunación

Enfermedades propias de los niños

Área administrativa:

Apoyo técnico-administrativo a las distintas áreas.
Procesamiento y captura de datos estadísticos.
Elaboración y tramitación de documentos administrativos.

Pedagogos:
Esta actividad se describirá en otro apartado.

4.8 *Actividades diarias.*

En este apartado se expone la forma en que operaba la institución diariamente. Se inician las clases todos los días a partir de las 16: 00 horas. (que es cuando se presentaba la mayor cantidad de alumnos y cuando en realidad empezaba la labor del pedagogo) se recibían a los alumnos, para revisar que entraran con sus útiles adecuados para tomar sus clases y con sus instrumentos (estos últimos eran sólo los que ya tomaban clases individuales) la labor no se concretaba en recibirlos y revisarlos, con esta actividad diaria se verifican si el compromiso adquirido estaba siendo cumplido tanto por los alumnos como por los padres de familia con el estudio de la música y la danza, se trataba de formar hábitos de responsabilidad, de conciencia hacia una actividad que iba a coadyuvar a su formación como individuo creador. Existe una sanción para los niños que no cumplían con traer sus útiles e instrumentos; si durante un mes se comete esta falta 5 veces se les suspende de sus actividades por un día, si no se cumple la sanción o se sigue repitiendo la misma situación, entonces se cita a los padres para que entre ellos y el pedagogo arreglen el problema.

Es muy difícil llevar a cabo estas normas ya que no se cuenta con todo el apoyo por parte de la dirección para la solución de este tipo de problemas. Así todo buen hábito formado y adquirido en la escuela siempre va encaminado a la educación integral del niño, y la disciplina también es parte de esa educación; por tal motivo también el pedagogo se encarga de ella fuera y dentro del salón de clases esto con el fin de conocer las dudas e inquietudes de los alumnos, el niño por naturaleza es inquieto y siempre tiene alguna pregunta, el pedagogo se encarga de disipar esas dudas o de contestar esas preguntas tratando siempre de ayudarlo y orientarlo. Siempre respetando

su individualidad y su libertad como dice Ferriere, la educación es mediante la libertad y para la libertad ya que la base y meta de su trabajo se centra en la iniciativa del niño.

No solo era la disciplina en la escuela también la seguridad de los alumnos, no únicamente física ya que en una escuela siempre hay niños que les suceden pequeños accidentes, sino su seguridad en el sentido de que estuvieran tomando las clases que en realidad quieren tomar por gusto propio y no el de sus padres o alguna otra influencia. Muchas veces el pedagogo se encuentra con alumnos que están fuera del salón por que no quieren tomar clases por que no les gusta o tienen alguna dificultad que les impide entrar, entonces se habla con ellos y muchas veces hasta con su mamá o papá para tratar de llegar al fondo del problema que muchas veces se centra en el tradicionalismo educativo ya que este imposibilita el desarrollo creativo y limita a la imaginación, a la fantasía y al juego del niño que a lo mejor sin saberlo esta buscando el desarrollo de su espíritu creador. De cada una de estas situaciones el pedagogo lleva un seguimiento para poder resolver verdaderamente el problema. Este seguimiento no sólo es con los alumnos sino también con un departamento psicopedagógico con el cual se trabaja conjuntamente y del cual hablaré mas adelante; con los maestros y con los padres de familia.

Estos últimos son parte muy importante del acto educativo, son ellos los que tienen la mayor influencia sobre sus hijos sobre lo que les gustaría hacer y ser de grandes, y en esta escuela no podía ser la excepción.

Los padres de familia no tienen acceso a las clases grupales, pero si a las de instrumento individuales y solamente si el maestro lo requiere. Se verifica la asistencia y puntualidad de los padres ya que este factor es importante para la motivación del niño en el aprendizaje, para crear el hábito del estudio, y que los papás se hagan partícipes en el acto educativo. Este trío da muy buenos resultados y se logra una gran armonía. Como ya lo he comentado, la participación de los padres es muy importante en el acto educativo, tienen que ver en todas las actividades educativas del niño. Hasta para la entrega de los alumnos al término de las clases es importante la comunicación que el pedagogo tiene con ellos, así al terminar las clases, los padres se reúnen en la entrada de la escuela para recoger a los niños. Se les entrega personalmente

a cada papá o mamá, ésta actividad es muy importante, primero por la seguridad de los niños y segundo porque la mayoría de las veces hay que comentar algo a los papás sobre sus hijos ya sea de su conducta o académico. Muchas veces sucede que no puede haber esa comunicación porque hay niños que no son recogidos al termino de sus clases, estos son reportados a la dirección de la escuela, y se trata de localizar a sus padres, ya que los niños sobre todo los más pequeños se asustan, se sienten abandonados. Para evitar que se repita esta situación, se habla con sus padres, además de que la escuela no se puede encargar de esos niños ya que se tiene que cumplir con otras actividades. Inclusive a habido ocasiones en que son las 9:30 o 10 de la noche y no van por ellos, en estos casos el pedagogo se tiene que quedar hasta localizar a sus padres o algún familiar. La escuela termina sus actividades a las 9:00 p.m. a menos de que haya alguna actividad extra como un ensayo del Coro de la ciudad de México o de alguna orquesta o sección de orquesta.

Por lo general no se permite que se haga muy tarde para que recojan a un niño, pero sucede que a veces no se puede localizar a algún familiar, y hasta que recojan al niño el pedagogo se queda ahí. Esto no ocurre con mucha frecuencia pero si sucede.

Cuando el niño es recogido se habla con la persona para evitar que vuelva a suceder, si se trata de algo involuntario no se aplica ninguna sanción, pero si se trata de negligencia se les cita al día siguiente para hablar con el director y con el pedagogo. Aunque casi nunca ocurre esto, ya que no hay mucha participación por parte de la dirección.

La escuela tiene una gran demanda, por tal motivo frecuentemente hay personas que solicitan informes sobre los cursos y desean conocer las instalaciones de la escuela. El pedagogo se encarga de brindarles la información requerida y trata de hacer ver el enfoque pedagógico de los cursos, los hábitos que se intentan enseñar y que la escuela no sólo es como un pasatiempo sino una parte importante de la formación del niño, así como parte fundamental del desarrollo armónico y creador de todo individuo.

Dar información sobre la escuela, no es un trabajo fácil ya que hay que explicar muy claramente los fines de una educación artística, que no sólo es llevar al niño a tomar clases de música y/o danza, sino lograr el desarrollo de la capacidad creativa de todo individuo como ser individual y que pertenece a una sociedad, y esta capacidad creativa no sólo la podemos restringir al campo del arte, más sin embargo no podemos negar que es aquí donde mejor se ha dado.

Cuando un maestro no llega a dar clases, el pedagogo informa inmediatamente a la dirección de la escuela, la falta de maestro en grupo, se intenta cubrir esa ausencia con otro maestro, pero cuando no existe esa posibilidad, el pedagogo entra al grupo y en vez de que se les imparta una clase, ya que el pedagogo no está capacitado para dar clases de música o danza; son los niños los que se les pide enseñen sus avances, ellos mismos se corrigen si alguno comete un error, también se les pide platicar sus gustos y disgustos de la escuela, de sus maestros y de sus propios intereses. Esta práctica es muy enriquecedora, el niño demuestra su independencia, se desinhibe al hablar ante compañeros y trata siempre de demostrar sus conocimientos, se olvida un poco de la rigidez de una clase, y se invierten los papeles, ellos son los que enseñan y el pedagogo es el alumno, entre ellos se organizan para comentar algún conocimiento extra que desean compartir. Aparentemente demuestran desorganización, pero no es así, están demostrando autonomía, capacidad de trabajar en grupo, y de manera totalmente independiente.

Cuando es época de selección de alumnos para nuevo ingreso, el pedagogo trabaja conjuntamente con el área de servicios escolares, juntos organizan listas de alumnos, horarios para exámenes y la organización de cursos propedéuticos para los niños seleccionados.

Se eligen a los maestros para impartir el curso propedéutico, y junto con ellos se revisa el material para trabajar, así como los contenidos a enseñar. Los cursos duran aproximadamente 1 ½ semanas por 1 ½ horas diarias por las mañanas.

El objetivo del curso es hacer más homogéneas los grupos en cuestión de conocimientos. Una vez concluido el curso se forman los grupos definitivos para el nuevo ciclo.

La escuela realiza, durante el ciclo escolar, exámenes semestrales y finales; los maestros entregan a la dirección un proyecto de examen para ser revisado, una vez hecho esto, se les devuelve y más tarde ya entregan el examen definitivo.

La revisión la hacen entre la dirección y el pedagogo. Los puntos a revisar son, que el contenido se apegue al programa de cada grado, que sea claro y que no tenga faltas de ortografía.

También hay exámenes prácticos, los de instrumento y los de danza. En estos casos también se entregan los proyectos de exámenes, lo que van a examinar y como evaluar.

La escuela maneja actas de exámenes, en donde los maestros vacían las calificaciones de cada alumno en su materia. Estas actas las maneja el pedagogo junto con servicios escolares, se revisa que estén correctos todos los datos, como nombre del maestro, grupo, grado, periodo, nombres de alumnos y materia; una vez revisados se les entrega a los maestros para el vaciado y ellos a su vez las devuelven para una segunda revisión y poder mandarlas a servicios escolares. Los padres de familia no recibían boletas sino hasta finalizar el ciclo escolar a pesar de que se hacen evaluaciones semestrales. Se propuso a la dirección de la escuela que al finalizar esas evaluaciones semestrales se realizaran juntas con los padres de familia para que pudieran firmar las boletas y así conocer los resultados. Al recibir autorización de la dirección para las juntas, El pedagogo se encargó completamente de la organización de las mismas para los siguientes ciclos escolares. También al finalizar el ciclo se implantaron estas juntas, ya que antes se entregaban las boletas en las oficinas de servicios escolares.

Cada año, antes de iniciar un ciclo escolar, se trabaja junto con la dirección de la escuela en la revisión de los programas de música y danza, los contenidos,

los tiempos, las evaluaciones, esto con el fin de que cada año se imparta una educación de mejor calidad y lograr la superación máxima de nuestros niños. También se trabaja en la elaboración de los horarios de las clases por grupo, por maestro y por salones.

La vida académica de la escuela es muy activa. Parte de la educación musical y dancística son las presentaciones publicas de lo a prendido por los niños.

Durante el ciclo escolar la escuela hace varias presentaciones públicas en distintos foros, se presentan los niños mas avanzados en estudios musicales o grupos de baile mejor preparados. Cuando hay estas presentaciones el pedagogo tiene que encargarse de la organización de estas tanto en el lugar de la presentación como en la escuela con los maestros y los padres. El pedagogo los acompaña para verificar el éxito de las presentaciones.

La convivencia en la escuela es muy cordial y sobretodo enriquecedora hay muchos maestros extranjeros que comparten sus conocimientos, experiencias, ideas y hasta costumbres de sus países de origen, hay polacos, checos, rusos, daneses, chilenos y por supuesto mexicanos. Entre todos elevan la calidad de la escuela aunque muchas veces los maestros están en desacuerdo con las políticas del Conjunto Cultural al que pertenece la escuela y terminan por dedicarse más a sus estudios y presentaciones.

PROPUESTAS.

Se requiere todavía que el lugar del arte dentro de la educación ya sea escolar, familiar y social tenga la importancia que merece, sobre todo si se toma en cuenta que se podrán favorecer grandemente el presente y el futuro del niño y del adolescente en cualquier campo en que éstos se desenvuelvan, a través de las vivencias que les proporcionará el arte en las primeras edades.

Como ya se mostró, el arte es una alternativa sumamente valiosa dentro de la educación, ya que las experiencias que el niño viva a través de la pedagogía artística infantil y que el adolescente tenga la fortuna de adquirir gracias a un maestro sensible que estimule su creatividad afectarán positivamente otras áreas de su actividad dentro del medio ambiente escolar y familiar, logrando con esto mejores capacidades y habilidades para enfrentarse a los problemas y situaciones que se les presenten, lo que implica un mejor desarrollo de su pensamiento, su imaginación, su socialización y su capacidad creadora.

La educación artística aún tiene que recorrer un gran camino dentro de nuestro medio para lograr el reconocimiento que merece y que repercutiría de manera positiva en un desarrollo más completo de los educandos, por lo que deberá procurarse su integración a la educación como un área imprescindible en la formación del niño y del adolescente.

Propuestas para el trabajo en las escuelas:

- Organizar talleres musicales y de danza, para orientar desde un punto de vista del método, el trabajo docente.
- Formar grupos de trabajo para la elaboración de material didáctico con actividades en el aula.
- Realizar conciertos, ya sea dentro de las instalaciones de las escuelas o visitas extraescolares a conservatorios.
- Asistir a presentaciones de espectáculos de danza.

- Invitar a artistas de la música y la danza a dar pláticas sobre su experiencia en las artes y así sensibilizar y motivar al alumnado a continuar con el estudio de estas actividades.
- Crear espacios en donde se pueda practicar lo aprendido en el aula.
- Presentar ante público los avances obtenidos en estas actividades.
- Evaluar el trabajo del alumno con trabajo escrito y práctico.
- Acercar a los alumnos a los instrumentos musicales, llevándoles a sus aulas, los más conocidos o populares.

CONCLUSIONES

La educación primaria cumple su objetivo de formar y educar a los niños, aunque dentro de ella encontramos cualquier cantidad de situaciones las cuales no están contempladas en libros, programas o planes de estudio; ya que estos contienen todo lo relacionado a lo académico como es lógico.

Con esto quiero decir que la escuela no solo sirve como educadora o transmisora de conocimientos sino como una mezcla de experiencias y vivencias de los alumnos, padres de familia, maestros, etc.

La escuela cumple con llevar a cabo los programas oficiales que marca la Secretaría de Educación Pública, aunque en las escuelas particulares incorporadas, amplían y profundizan estos programas, algunas toman la educación artística con mucho interés al buscar maestros que impartan “algo” de lo artístico, ya sea música, danza, teatro, sólo por mencionar algunas disciplinas del arte.

En la escuela primaria se deja al maestro de grupo la responsabilidad de impartir la educación artística con la libertad de hacerlo como mejor dicte su conciencia y su preparación. Con esto no quiero decir que el maestro no ponga lo mejor de él para transmitir a los niños los elementos necesarios de una educación que lleva en si misma una actitud artística.

La calificación bimestral del niño se basa en el cumplimiento del material que puede ser, las niñas falda circular especial de danza y paliacate, los niños el paliacate; también la disciplina en las prácticas, así como los apuntes completos en cada clase.

Cabe mencionar que en ningún momento de la clase se toma en cuenta la coordinación motriz del niño, capacidad de seguir instrucciones visuales y verbales.

La clase de danza sirve más para preparar el festival de diciembre, del 10 de mayo y el de fin de curso en junio.

En la mayoría de los grupos la clase se imparte los días viernes, esto causa una situación especial, si tomamos en cuenta que el último viernes de cada mes se suspenden las clases por juntas de consejo técnico (junta de maestros) así que en realidad son 3 clases al mes.

El resto de la educación artística lo lleva como puede el maestro de grupo, el dibujo, la música, la plástica etc. Aunque en la realidad ya no se trabaja nada de esto en el aula, el maestro deposita toda la responsabilidad artística en la clase de danza.

La educación artística es mucho más que una clase de danza una vez a la semana, como se trabaja en esta escuela. Así solamente se da a conocer la educación artística como un pasatiempo, una forma de librarse de la tensión del trabajo en el aula, y del maestro, una hora “libre” de los alumnos para dedicarse a otro tipo de actividades que le demanda la escuela.

Partiendo de lo anterior, pude hacer algunas propuestas y sugerencias.

1. Que se reformulen los planes de estudio de educación básica y se le asigne mayor número de horas a la educación artística en sus diferentes áreas, concediéndole la misma importancia que a la enseñanza de las matemáticas y el español.
2. En las escuelas normalistas los estudiantes aprendan de manera teórica práctica la pedagogía del arte infantil.
3. En las escuelas secundarias las asignaturas de educación artística, sean impartidas por profesores, especialistas en alguna o algunas áreas de arte lo que implicaría que dominaran el área y una preparación para encaminar su enseñanza hacia la expresión y la creatividad en sus alumnos.
4. En cada plantel de preescolar y primaria exista un profesor especialista en educación artística infantil, como existe para el área de educación física, para que sirva como asesor y apoyo a la planta docente.
5. Promover la investigación en este campo para existan conocimientos de nuestra realidad educativa en lo que se refiere al arte, de su importancia en la relación con el aprendizaje de la lecto-escritura y las matemáticas, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo socio emocional, las necesidades educativas especiales, los problemas conductuales, la prevención de la

delincuencia, las relaciones docente-alumno, el papel de los padres de familia como facilitadores y mediadores de la expresión artística, el desarrollo del lenguaje, la memoria, etc.

Una vez que ya hemos hablado del trabajo y las actividades que se realizan en la escuela primaria, del desarrollo del niño, del papel del maestro ante la educación artística, de las actividades pedagógicas realizadas en la escuela de Iniciación musical; es necesario recalcar la importancia de los intereses y autonomía de los niños sobre su educación.

Según Ferriere, la Escuela Nueva pretende una educación mediante la libertad, respondiendo así a una tendencia que se halla inserta en el fondo del psiquismo humano; fomenta la actividad espontánea, personal y fecunda, base y meta de su trabajo; se centra en la iniciativa del niño, no en los prejuicios del adulto: La iniciativa del niño ha de ser lo esencial y sobre ella se procurara injertar todos los sentimientos, todas las ideas, todos los hábitos morales y sociales.

La Escuela Activa dirige y orienta la espontaneidad creadora y sabe que sin ella cualquier cambio que se realice es superficial y no va al meollo del asunto.

Tal vez uno de los principales enemigos del niño y del arte, sea el tradicionalismo educativo, ya que toda su concepción imposibilita el desarrollo creativo, limitando el vuelo de la imaginación, la fantasía y el juego, pilares esenciales de toda proyección creativa.

Las escuelas están tan preocupadas por sacar un “producto” que sea posible calificar (evaluar), que no se dan cuenta que están menospreciando un campo tan rico y tan virgen como es la creatividad y sensibilidad de un niño, no toman en cuenta las capacidades y habilidades de los educandos y sólo se limitan a trabajar el campo intelectual, no pretendo decir que éste no sea importante pero sería mucho más fructífero y valioso que se combinaran las dos áreas, creando con esto seres humanos con una formación integral más sólida, completa y mejor estructurada.

En las asignaturas comunes, se tiene como característica el uso del juego y por consiguiente el uso de la creatividad para adquirir el conocimiento, sin

embargo no se aplica y es muy común que se caiga en el tradicionalismo de la enseñanza, se pierden los valores principales de la educación y por consiguiente la educación artística no tiene el peso, la importancia que debería tener.

Los maestros de educación básica, deberían sino tener una preparación más específica sobre lo que es la educación artística, por lo menos un tomar un curso sobre la importancia de esta y su aplicación en la escuela en todas las materias, ninguna de las asignaturas está peleada con la creatividad, el juego, la música, el movimiento corporal, el canto, el dibujo y todo lo que se puede englobar en el término “educación artística”.

Así, cuando el maestro le da la debida importancia a este concepto, por consiguiente el alumno, a lo mejor sin darse cuenta, también le da ese rango de importancia, ya no es como una simple distracción, como si fuera el recreo o pérdida de tiempo, es y será entonces cuando la educación artística tenga el status que se merece.

La importancia de que existan escuelas de iniciación musical y dancística, es entonces, enorme. Si todos los niños tuvieran el acceso a estas, estaríamos creando seres mejor preparados para un país mejor.

El acceso no es sólo el que existan escuelas en todas las delegaciones o en todas las colonias, sino que los padres de familia se den cuenta de la formación que pueden brindar a sus hijos, al dedicarle un tiempo en sus ratos libres a esta formación.

La participación pedagógica es relevante en este campo, ya que se puede participar desde la creación, organización, la realización de planes y programas hasta la dirección del plantel. El pedagogo tiene la preparación, las herramientas suficientes para la realización de cualquiera de las actividades que se le encomienden en una escuela de este tipo, se conoce desde el desarrollo del niño, hasta la creación de planes de planes y programas, se tiene el don de la dirección y control de personas.

Se puede y se debe participar activamente en la labor educativa desde cualquier campo, esto enriquecerá grandemente el ámbito de la educación.

“Hay dos cosas que podemos darle al niño: raíces y alas.

Las raíces: un profundo sentimiento de confianza en sus capacidades y amor incondicional.

Las alas: el derecho a usar esas capacidades a su manera, porque lo que más deseamos es su independencia.”

Trudy

BIBLIOGRAFÍA

AZCATEGUI García, Emilio. *La llamada crisis de la Escuela Activa*, Buenos Aires: Nova, Compendios Nova de Iniciación Cultural. 115 p.

CASTORINA José Antonio, et al. *Piaget en la Educación*, México: Paidós Educador /UNAM. CESU, 1998. 195 p.

EISNER Elliot W. *Educación la visión artística*. Tr. de David Cifuentes Camacho. Barcelona: Paidós Ibérica, 1995. 278 p.

Enciclopedia de la pedagogía: Psicología y Pedagogía., Prol. de René Poireir, Tr.de Lorenzo Cortina, Barcelona: Plaza & Janes, 1984.

FERRIERE Adolfo. *La Práctica de la Escuela Activa: Experiencias y orientaciones*. Tr. Prol. y notas de Rodolfo Tomás y Samper. Madrid: F. Beltrán, 1928. 261 p.

_____ *La escuela activa*, 2ª. ed. Barcelona: Herder, 1982. 195 p.

_____ . *La Educación Constructiva: el progreso espiritual*. Tr. Prol. y notas de Rodolfo Tomás y Samper. Madrid: F. Beltrán, 1928. 398 p.

FUX María. *Danza, experiencia de vida*. México: Paidós, 1999. 126 p.

GADOTTI Moacir. *Historia de las ideas pedagógicas*. Tr. de Noemí Alfaro. México: Siglo XXI, 1998. 354 p.

GARDNER Howard. *Educación Artística y Desarrollo Humano*. Tr. de Ferran Meler – Orti. Barcelona: Paidós Educador, 1994. 106 p.

_____. *Arte, mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad*. Tr. de Gloria G. M de Vitale. Buenos Aires: Paidós, 1987. 397 p.

HARGREAVES David J. *Infancia y Educación Artística*. Madrid: Morata, 1991. 201 p. Ministerio de Educación y Ciencia.

JIMÉNEZ Guillermo. *7 ensayos sobre danza*. México: UNAM, 1950. 231 p.

KRAUS Egon Ed. *El estado actual de la educación musical en el mundo*. Buenos Aires: Eudeba, 1964. 278 p.

LARK-HOROVITZ Betty. et al. *La Educación Artística del niño*. 1a. ed. Buenos Aires: Paidós. 1965. 92 p.

LARROYO Francisco. *La Historia de la Educación en México: Configuración de un campo disciplinario*. México: 1997. UNAM/CESU

LOCKE John. *Pensamientos sobre educación*. Madrid: Akal, 1986. 381 p.

MORROU Henri – Irene. *Historia de la Educación en la antigüedad*. México: FCE, 1998. 202 p.

PALACIOS Jesús. *La Cuestión Escolar*. 5ª ed. Barcelona: LAIA, 668 p. Cuadernos de Pedagogía.

PIAGET Jean. *Psicología y Pedagogía*. Tr. de Castellana de Francisco J. Fernández. Barcelona: Ariel, 2001. 208 p.

_____. *De la Pedagogía*. Buenos Aires: Paidós, 1999. 272 p.

TORT César. *Educación musical en el primer año de primaria: instructivo para el maestro*. México: UNAM, 1975. 97 p.

Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. México: SEP, 2000. 223 p.

Plan y Programas de estudio 1993. Educación Básica Primaria. Secretaría de Educación Pública. México: Dirección General de materiales y métodos educativos de la Subsecretaría de educación básica y normal, 1993. 162 p.

<[http://www weboeiaoedi](http://www.weboeiaoedi)> (15/1/96)

<<http://educastur.ed/media>> (19/6/07)