

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE PEDAGOGÍA

TESIS

FORMACIÓN DOCENTE EN ARTE
EL CASO DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA No. 4
DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Para obtener el grado de Licenciatura en Pedagogía

Elaborado por Cristina Sierra Sánchez

Asesora: Mtra. Alicia Angélica López Campos

Ciudad Universitaria, Agosto 2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Prefacio

En el transcurso de nuestra vida, nos hacemos preguntas, para las cuales buscamos respuestas que nos guíen hacia dónde ir. Cuando uno ve la realidad de frente a veces duele, pero es más reconfortable darse cuenta que uno tiene la posibilidad de cambiar y reconstruir su propia vida, si uno se lo propone. Al elaborar esta investigación, aprendí que los miedos se quitan con sola una cosa, enfrentándolos.

Gracias a cada una de las personas que han aparecido en mi vida. Gracias a todos mis maestros, en especial, aquellos que me enseñaron que hay otras posibilidades para aprender y superarse. Así que le doy las gracias infinitas a la Maestra Alicia por aventurarse a realizar esta investigación junto conmigo. Les agradezco mucho los comentarios que me hicieron cada uno mis sinodales: Miguel Ángel Niño Uribe, Sara Gaspar Hernández, Mónica Lozano Medina y Omar Chanona Burguete, cada uno de ellos me enseñaron lo más valioso: aprender de los errores. Gracias a Martha por ayudarme en la corrección de estilo y por su amistad.

Gracias a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INBA, en especial a la Dirección de Asuntos Académicos: Martín, Oliva, Selene, Yolanda y Maribel; sin su apoyo no habría podido elaborar parte de este trabajo.

Agradezco infinitamente a la Escuela de Iniciación Artística No. 4, en especial a todos los maestros que colaboraron con esta investigación, sus conocimientos fueron la inspiración para todo esto.

Gracias a mi familia por estar ahí y apoyarme: Papá, Mamá, Carmelita, Giovanni, David, Toño, Ame, Armando, Patzín, Tomás y Yang.

Gracias a mis amigos del alma: Nidia, Héctor, Ricardo, Jacky, Mayra, Samantha.

Gracias a mi futura familia Tapia Raymundo por todas las experiencias que he pasado con ustedes y por todo su apoyo.

Gracias a mi futuro esposo Arturo, por estar conmigo al pie del cañón todos los días desde que nos conocemos y por amarme tanto. Yo también te amo mucho.

Gracias al amor, por aferrarme a que existe este sentimiento más bonito de todos.

Gracias a la fuerza, por no abandonarme en los momentos más difíciles.

Gracias a la perseverancia, porque sin ella, no sería constante.

Gracias a mis ilusiones y sueños, porque sin ellos, no creería en lo que pienso y siento.

Gracias a todo ser humano que existe en esta tierra, porque han contribuido en mi formación como ser humano y me han enseñado lo más valioso que puede existir: vivir.

“Es importante cómo se empieza, pero lo que realmente cuenta es cómo se termina. En la carrera hacia el éxito, la velocidad importa menos que el vigor. El que persevera supera al que corre. Criamos muchas liebres, pero pocas tortugas.”

B.C. Forbes
Forbes

ÍNDICE

Introducción	6
1. Breves notas del acontecer histórico de la educación artística en México durante el siglo XX	13
1.1 Antecedentes: desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.....	14
1.2 La creación del INBA.....	19
1.3 Las escuelas de iniciación artística del INBA.....	23
2. La formación docente en el contexto mexicano.....	30
2.1 ¿Qué es la formación docente?.....	31
2.2 Breve recuento histórico de la formación docente.....	35
2.3 Formación docente en el INBA. El caso de los Centros de Educación Artística (CEDART-INBA).....	38
3. Situación actual docente de la Escuela de Iniciación Artística (EIA) No. 4 del INBA.....	47
3.1 Condiciones actuales de los docentes.....	48
3.1.1 Diagnóstico de la formación docente. Análisis estadístico.....	51
3.1.2 Perfil docente.....	78
3.1.2.1 El Perfil docente de la EIA.....	81
3.1.2.2 El papel del docente en la EIA.....	83
3.2.3 Características de los docentes de arte. Proceso de formación.....	86
3.2 Estilos de enseñanza y aprendizaje.....	90
3.2.1 Música	94
3.2.2 Teatro	97
3.2.3 Danza	99
3.2.4 Artes Plásticas	102
4. Metodología didáctica del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación artística	108
4.1 ¿Qué es la metodología?	109
4.2 La metodología del plan de estudios de la EIA. ¿Cómo se plantea en el plan de estudios actual?	110
4.2.1 Música	114
4.2.2 Teatro.....	115
4.2.3 Danza	115
4.2.4 Artes Plásticas.....	116

4.3 La metodología del plan de estudios vs. la metodología real de los Docentes, ¿diferencias o semejanzas?	118
4.3.1 Música.....	119
4.3.2 Teatro.....	122
4.3.3 Danza.....	125
4.3.4 Artes Plásticas.....	127
5. Propuesta de un manual para el apoyo a la formación docente en la EIA No. 4 del INBA.....	133
◆ Manual. Curso Taller. Formación Docente: Construyendo una mirada. Metodología Artística Integral.....	1
◆ Presentación.....	4
◆ Metodología.....	5
1. Conociendo al alumno.....	6
1.1 El ser humano: su complejidad emocional, creativa y racional.....	7
1.2 ¿Qué implica ser humano?	7
1.3 Las emociones.....	9
1.4 La creatividad.....	13
1.5 Lo racional.....	16
1.6 Integración de estas características en la función educativa, ¿cómo las puedo aplicar?	19
2. Decisiones Didácticas.....	24
2.1 Toma de conciencia, ¿qué implica ser docente de arte?	25
2.2 Momentos didácticos: planeación, realización y evaluación	28
2.3 ¿Qué es la metodología y para qué sirve?	33
3. Interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje.....	36
3.1 La construcción del conocimiento artístico.....	39
3.2 La función del docente	47
3.3 La función del alumno	50
3.4 Interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje	52
◆ Conclusiones.....	53
Conclusiones finales.....	140
Bibliografía.....	147
Anexos.....	153

Introducción

El hombre aprende a través de los sentidos. La capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar proporciona los medios para establecer una interacción del hombre y el medio que le rodea. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva, creativa, emotiva y racional debería convertirse en una de las partes más importantes del proceso educativo.

En nuestro país, la educación artística ha tenido muchas dificultades debido a todos los acontecimientos sociales que han influenciado en el arte y como consecuencia la enseñanza de ésta. Sin embargo, el arte puede ayudar a las personas a sensibilizar su perspectiva hacia la vida misma, tal vez para algunos es mucho más importante que los seres humanos aprendamos más de tecnología o ciencia, pero nos estamos olvidando que también sentimos y que muy pocas veces tenemos la oportunidad de transmitir ese sentimiento a través de las expresiones artísticas.

En México el mayor órgano de educación artística es el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); que cuenta con veintinueve escuelas con distintas modalidades educativas: nivel de iniciación artística, media superior, superior y maestrías. Entre ellas se encuentran las de iniciación artística, que tienen la función principal de acercar y fomentar el arte en cualquier persona interesada, de cualquier nivel escolar. Para que el proceso educativo se realice de manera adecuada, resulta necesaria la presencia de diversos elementos, entre los cuales pueden mencionarse: los planes y programas de estudio, recursos materiales, etc. Sin embargo, dentro de este proceso tiene lugar un actor cuya función resulta esencial: el docente.

Tal vez uno de los problemas que puede existir en las escuelas de arte del INBA es la falta de formación inicial de docentes. Existen pocas carreras que forman profesores en cada una de las ramas del arte, el INBA ofrece las siguientes: Licenciatura en Docencia en Danza Clásica que se imparte en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Licenciatura en Enseñanza Musical Escolar y Maestro en Instrumento o en Canto que se da en

el Conservatorio Nacional de Música. En la UNAM se ofrece la Licenciatura en Educación Musical en la Escuela Nacional de Música.

Como se puede observar, existen pocas licenciaturas que formen inicialmente a docentes. La realidad de las escuelas de arte, es que la mayoría de los docentes no son profesionales en docencia sino en su especialidad artística, la cual, no le da herramientas básicas para la enseñanza y el aprendizaje artístico, lo que posiblemente puede provocar para algunos, desaliento en su quehacer educativo.

El docente de cualquier modalidad educativa cumple un papel muy importante, debido a que es de alguna u otra manera responsable de guiar las habilidades cognoscitivas y emotivas de cada alumno. Los docentes de las escuelas de arte, además de guiar habilidades cognoscitivas, trabajan con habilidades sensoriales, perceptivas y emotivas. Varios autores relacionados con el tema como Fleinberg Kaplanov, José María Barragán, Irene Wojnar, Herbart Red, Gardner y otros más, coinciden que el arte ayuda a que el ser humano desarrolle la creatividad, la imaginación, la percepción, la inteligencia, la habilidad psicomotriz y sensorial, entre otras capacidades; además de tener una mejor integración en la sociedad.

Este tipo de habilidades son difícilmente de controlar porque son conocimientos subjetivos, los cuales cada ser humano los percibe de forma muy distinta, es ahí donde el docente tal vez le cueste trabajo orientarlas y controlarlas. ¿Qué hacer en estos casos?, ¿cómo facilitar el desarrollo de habilidades?, ¿qué actitud pueden tener los docentes ante este tipo de conocimiento?. Estas son algunas preguntas que se irán respondiendo a través de esta investigación.

A través de pláticas con maestros y alumnos se detectó otro problema que se enfrentan algunos docentes de arte, y es que algunos no saben cómo adecuar los métodos de enseñanza-aprendizaje para cada uno de sus alumnos, siendo que cada uno de ellos aprenden diferente. Generalmente se basan en el método de ensayo y error sin propiciar un aprendizaje consciente y significativo, ya que varios alumnos no comprenden las acciones que realizan,

y conforme pasa el tiempo se van dejando huecos en el aprendizaje, lo que les provoca angustia, desaliento y muchas veces terminan desertando. Es por eso que el docente debe considerar otras alternativas que lo ayuden a él y a los alumnos a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sabiendo pues, algunos problemas que se enfrentan los docentes en arte, el objetivo general de esta investigación es saber cómo es el entorno educativo por el que se desenvuelve el docente en arte al estar en contacto con los alumnos, y cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para alcanzar los resultados de esta investigación, se plantean los siguientes objetivos particulares:

- Analizar y describir brevemente la trayectoria histórico-social por el cual se ha desenvuelto la educación artística en nuestro país para entender su situación actual.
- Describir brevemente la formación docente en las escuelas normales del contexto mexicano durante el siglo XX, para analizar paralelamente la trayectoria por el cual ha pasado la formación docente de arte.
- Detectar las necesidades de formación docente en la Escuela de Iniciación Artística No. 4 del INBA para conocer cómo ha sido su formación en el quehacer educativo.
- Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas artísticas: danza, teatro, música y artes plásticas y, compararlas entre si para saber si existen o no similitudes de ése proceso.
- Proponer una metodología de enseñanza-aprendizaje para la educación artística que beneficie al docente en arte para su formación continua.

La investigación esta sustentada teóricamente por dos visiones: la filosofía humanista, la cuál menciona que, para que el ser humano se desarrolle óptimamente en todas sus habilidades es importante tener una formación integral que permita realizarse como ser humano. La otra visión que sustenta la investigación es el Constructivismo con el enfoque de Ausbel, el cual se centra

en la búsqueda de cómo se conoce la realidad, cómo se aprende, cómo se desarrolla el conocimiento y cómo se resuelve. La visión constructivista propone que el maestro sea un mediador entre el alumno y el conocimiento, teniendo como una de sus principales labores la de crear un ambiente de respeto y tolerancia para facilitar el desarrollo. Sabiendo que no hay verdades absolutas o ideas únicas y terminadas, motiva al alumno a construir su conocimiento de manera activa con base en la investigación. La construcción del conocimiento, en cuanto cambio de estructuras mentales, conlleva a un aprendizaje significativo (fundamentado por Ausbel) ya que los conocimientos incorporados no son por repetición o memoria sino conscientizados por la persona que los construye. Por esas razones, esta visión educativa es importante para la realización de esta investigación, ya que al tomar en cuenta las opiniones de los maestros, se puede construir y proponer un curso de capacitación que este vinculado a algunas necesidades de los docentes.

Metodología

Para la realización de esta investigación, se guiará mediante un estudio exploratorio, ya que el tema de la formación de docente en arte ha sido poco estudiado por la pedagogía y existe poca información, posteriormente se apoyará de otros tipos de estudio como la descriptiva o la explicativa.

El análisis de esta problemática abordada en esta tesis, se realizó en primera instancia, mediante una metodología de carácter documental, en la cual, la revisión de la bibliografía escrita sobre el tema fue esencial para la construcción de los dos primeros capítulos.

Para elaborar los capítulos tres y cuatro, se utilizó una metodología de corte cualitativo y cuantitativo para realizar un estudio de campo y acercarse a los diferentes sujetos que se ven implicados en esta investigación: los docentes de la Escuela de Iniciación Artística No.4 del INBA; este acercamiento se logró de tres maneras:

1. Aplicación de un cuestionario escrito de carácter cerrado y abierto que constó de 25 preguntas. Posteriormente se interpretaron los datos de las encuestas por medio de un análisis cuantitativo en el que se obtuvo la frecuencia acumulada (porcentajes) de cada una de las variables. Paralelamente se interpretaron las respuestas de forma abierta, las cuales arrojaron información de carácter cualitativa.
2. Observaciones a la impartición de clases, las cuales se escogieron al azar. Se observaron clases de todas las áreas artísticas: teatro, danza, artes plásticas y música. El instrumento para recaudar información, fue por medio de una guía de observación, el cual consistió en observar características del docente, cómo se comporta con los alumnos, qué actitud tiene hacia la clase, etc. Este instrumento ayudó para obtener información de carácter cualitativa.
3. Pláticas con alumnos y maestros, las cuales fueron de manera informal y al azar para que la actitud de los docentes y los alumnos fuera más positiva y no se sintieran forzados a contestar.

El primer capítulo se hace breves notas del acontecer histórico de la educación artística en México en el siglo XX. Para esto fue importante retomar algunos acontecimientos relevantes que marcaron la historia de nuestro país a finales del S. XIX y principios del S. XX que influyeron en la educación artística, dando como resultado la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, encargado de dirigir las escuelas de arte. El objetivo principal de este primer capítulo es saber qué función ha tenido la educación artística durante ese tiempo en la sociedad mexicana y cómo ha sido su trayectoria.

En el segundo capítulo se analiza en qué consiste la formación docente, sus sinónimos y cómo ha sido la trayectoria de la formación docente en nuestro país de manera breve y general, con el objetivo de entender la interacción histórica- social en el que se ha desarrollado como consecuencia la formación docente en arte. Los contenidos de este capítulo servirán para entender qué tipo de situaciones pasaron inicialmente los docentes en arte.

En el tercer capítulo se analizan las condiciones actuales de los docentes y tiene dos objetivos para analizar las condiciones en las que se encuentran actualmente. El primer objetivo fue aplicar cuestionarios a los docentes de la escuela para saber cómo se formaron. En esos cuestionarios se analizan varios aspectos:

- Datos Generales: para identificar a los docentes por medio de su nombre, edad y sexo
- Datos Académicos: Son datos relacionados con el grado de escolaridad, escuela donde egresó, labores académicas, actividades fuera la institución, etc.
- Capacitación: investigar si los docentes ha tomado cursos de actualización y qué tipo de cursos.
- Motivos y Satisfacciones en la práctica docente: conocer lo que les gusta o les disgusta de su trabajo, ya que estos datos pueden arrojar información si se sienten bien como docentes.
- Formación didáctica: saber como visualizan los conceptos básicos de la didáctica y como lo aplican en su vida escolar.

El segundo objetivo de este capítulo fue construir un análisis del perfil docente y los distintos estilos de enseñanza-aprendizaje que existen en cada una de las áreas artísticas para saber cómo se manejan los docentes en la práctica y que es parte también de su formación. Estos dos objetivos ayudaron estudiar por un lado la formación que han adquirido con el paso de los años y cómo se desenvuelven en la actividad escolar.

En el cuarto capítulo se hace una comparación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje de cada una de las áreas artísticas: Danza, Teatro, Artes Plásticas y Música que utilizan los docentes con el fin de entender cómo funciona el procedimiento y qué tantas similitudes hay entre la vida cotidiana escolar y la propuesta del plan de estudios. Esta información se obtuvo por medio de observaciones en las clases y pláticas con los docentes.

En el quinto capítulo se explica una propuesta metodológica para el proceso de enseñanza y aprendizaje basada del enfoque educativo Constructivista y la Filosofía Humanista. Se presenta un manual el cual, esta planeado para apoyo didáctico para un curso de capacitación para los docentes de la Escuela de Iniciación Artística No. 4 del INBA. El resultado de este capítulo surge de los capítulos anteriores, los cuales aportaron suficiente información para llevar a cabo esta metodología conformada desde una perspectiva constructivista y humanística.

Finalmente se presentan las evidencias del trabajo, en el que se analizan los resultados obtenidos en la investigación.

Capítulo 1

Breves notas del acontecer histórico de la educación artística en México en el siglo XX

“La explicación de un hecho, de una situación, de un personaje, o de una época es inagotable; siempre queda algo por explicar, y en este modesto propósito, quizá pueda yo hacer algo que valga la pena.”
Justo Sierra

Para entender cómo esta conformada la educación artística en nuestro país actualmente, es necesario e importante retomar los acontecimientos históricos-sociales más relevantes por los que ha pasado el país desde finales del siglo XIX y mediados del siglo XX; porque es en esa época, cuando hay un gran impulso en la creación de escuelas de arte a pesar del caos social por el cual México vivía.

Cuando un país, experimenta muchos fenómenos sociales que mueven a la población, como en este caso la Revolución, pueden pasar dos cosas: estancarse o sobresalir.

Para el pueblo mexicano fue difícil salir de todo ese caos y tener estabilidad en todos los sentidos, pero tal vez esos conflictos por los cuales vivieron, impulsó para hacer grandes cosas entre ellas las escuelas de arte que, además de fomentar el arte al pueblo mexicano, pudo ser más accesible para todos aquellos que estuvieran interesados. Después con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, se hace cargo de todas las escuelas existentes de arte e impulsa la creación de otras. La educación artística se formaliza como una opción más de estudios a nivel básico, medio y superior.

A continuación se explicarán algunos hechos históricos-sociales que contribuyeron a la educación artística de México.

1.1 Antecedentes: desde finales del Siglo XIX hasta mediados del Siglo XX

En el siglo XIX México estaba en la época de apertura con respecto al exterior; deseaba ser un país civilizado a la altura de otras naciones. A mediados de ese siglo surge la filosofía del positivismo en Francia, que luego llega a nuestro país. La política, la sociedad y hasta la educación se basaba en esa filosofía, en la que se decía que todo se tenía que comprobar a través de la ciencia. “El positivismo acompaña y provoca el nacimiento y la afirmación de la organización técnico industrial de la sociedad, basada en la ciencia y condicionada por ella.”¹ Es así que en México se incorpora el estudio a la ciencia y a la tecnología. A finales del siglo XIX México está bajo la dictadura de Porfirio Díaz; es una etapa difícil en los acontecimientos sociales:

México pasaba por una crisis económica, social, moral y política. Hacer entrar al país en el cauce del orden parecía un sueño irrealizable. El año en que comienza su primera administración Porfirio Díaz, era uno de esos momentos críticos de nuestra historia como los de 1821, 1848, 1861, 1867, en los cuales se puede encontrar una situación más o menos semejante: ejército inconforme, industria, minería y agricultura en el más completo abandono; la hacienda pública en bancarrota sin la menor perspectiva de nivelar presupuestos; un deseo vehemente por lograr paz, orden y prosperidad.²

En ese periodo existieron muchos acontecimientos graves que afectó a la sociedad mexicana: lucha de poderes, muerte y hambre, pero a pesar de esos acontecimientos sociales, no impidió las pocas escuelas existentes siguieran impartiendo clases de arte como en la Academia de San Carlos,³ y el Conservatorio Nacional de Música que desde 1866 ofrecía clases de música, danza o teatro. La visión que se tenía de la educación artística en ese periodo no era tan importante para la formación educativa de un individuo, pues era vista como un entretenimiento para la aristocracia.

¹ N Abbagnano. *Historia de la pedagogía*. p. 535.

² Martín Quirarte. *Visión panorámica de la historia de México*. p. 224-225.

³ Cabe mencionar que los antecedentes de la educación artística institucional en México se remonta a 1783 con la fundación de la Real Academia de las Nobles Artes de Pintura, Escultura y Arquitectura, conocida como San Carlos de la Nueva España y que en la etapa de la Independencia se conoció como Academia Nacional. Con la caída del imperio, el gobierno de Juárez organizó la instrucción pública y creó una legislación en la que consideró transformar ésta en escuela de Bellas Artes, tal denominación subsistió hasta la época de la Revolución.

Tanto liberales como conservadores despreciaban el estudio de las culturas prehispánicas, de aquí que entre esa clase no manifestaba un arte nacional, entonces México no destacaba en ningún terreno artístico. La mayoría de monumentos y edificios construidos en la época porfirista están hechos por extranjeros, con inspiración extranjera.

Con todas esas acciones artísticas que surgían en ese momento, existían personas que se dedicaban a enseñar arte y como consecuencia artista que deseaban transmitirla o reproducirla. “Los artistas y artesanos que trabajaban en las logias adquirían la cualificación necesaria aprendiendo con un maestro, y además realizando prácticas sobre el terreno, sin un canon de enseñanza determinado, esto es, según el sencillo principio de imitación (enseñar y copiar).”⁴ Esta forma de enseñar viene de los gremios, modelo que llega a México con el contacto directo de España. Ese modelo de enseñanza estuvo presente durante mucho tiempo, ni más ni menos que 300 años en los que los españoles impusieron su forma de educar. La idea de los gremios y de las academias de arte llegan con las mismas estructuras, y como consecuencia las técnicas de enseñanza y aprendizaje, la organización y planeación eran muy similares. La mayoría de los maestros de arte así como la educación del arte tenían los mismos cánones. En realidad, durante un largo tiempo no se pensó en renovar formas pedagógicas de enseñanza, sólo se preocupaban en el perfeccionamiento de las técnicas artísticas.

A mitad del siglo XIX, el movimiento del romanticismo⁵ dio pie a que muchos artistas cambiaran su forma de pensar, de sentir y de crear el arte. “En las artes, el nuevo movimiento proclamó también la libertad total, reaccionó contra el neoclasicismo y propuso una nueva estética, que sustituía el predominio de la razón por el de la pasión. A la racionalidad, serenidad y medida de la

⁴ Cfr Hilda Islas. La danza en México. Visiones de cinco siglos. En: “*La enseñanza de la historia de la danza.*” p.148. *Apud* Rainer Wick. *Pedagogía de la Bauhaus.* p. 53-61.

⁵ El Romanticismo fue una corriente artística que surgió en Europa, principalmente en Francia a principios del siglo XIX. Consistía en la libertad total y la construcción de un mundo mejor. Cuando esta corriente ya estaba desapareciendo en Europa, en México se encontraba en su mayor esplendor.

estética clásica oponía lo irracional, lo oculto, la subjetividad y la exaltación del sentimiento.”⁶

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, entraron en conflicto dos maneras de ver la vida y de expresarlo. Otras corrientes filosóficas, políticas, culturales y sociales agitaron a todo el mundo, como el socialismo⁷ que es el sistema de organización socioeconómica basado en el principio de la propiedad pública de los medios de producción y en la distribución colectiva de la riqueza.

La sociedad mexicana deseaba reencontrarse, lo cual la entrada del nuevo siglo se planteó cuestiones urgentes de identidad cultural y nacional para reconstruir toda una población.

En 1905 surge la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes encabezada por Justo Sierra, quien se encargó de consolidar las escuelas especializadas en cada una de las ramas del arte: teatro, danza, música y artes plásticas. La Ley que crea la Secretaría dice:

La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes le corresponde la atención de la instrucción Primaria, Normal, Preparatoria y Profesional, en el Distrito y en los Territorios Federales; de las Escuelas de Bellas Artes, de Música y Declamación; de Artes y Oficios, Orfeón Popular [...] del registro de la propiedad Literaria, Dramática y Artística [...] la administración de teatros, así como la organización de exposiciones de obras de Arte y Congresos Científicos y Artísticos.⁸

Después de mucho tiempo de olvido se le da importancia a reestructurar la organización de las escuelas artísticas para la educación nacional. Sin embargo esta nueva idea de la estructuración de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes es estancada por la Revolución Mexicana. Durante los años críticos de lucha revolucionaria, el Gobierno Federal no pudo atender la educación en el nivel nacional por obvias razones, y como consecuencia las actividades sociales, culturales y artísticas fueron afectadas. No obstante “en los albores de la Revolución, nuevas inquietudes de reforma se notan en el

⁶ Crf. Mayra Ramos. La danza en México. En: “*Artes escénicas y globalización.*” p. 575.

⁷ El socialismo surge en 1830 en Francia e Inglaterra, sin embargo en México esta filosofía comienza a dar auge a principios del siglo XX.

⁸ Francisco Larroyo. *Historia comparada de la educación en México.* p.362.

campo educativo, hay un claro intento por popularizar, mejorar y ampliar la cultura y desarrollar los grupos sociales hasta entonces estancados.”⁹

Al término de la Revolución se separa la Secretaría de Instrucción Pública y se crea el Departamento Universitario y de Bellas Artes, que estuvo a cargo de José Vasconcelos con quien la cultura adquirió un gran auge:

Vasconcelos organizó la SEP en tres departamentos: 1. Escuelas, 2. Bibliotecas, y 3. Bellas Artes, para solucionar la extensa problemática que se presentaba en cuanto educación indígena, rural y técnica, necesidad de bibliotecas y publicaciones, popularización de la cultura, entre muchos otros. Su programa era una trilogía: maestro, artista y libro para, según Vasconcelos, incorporar el libro al espacio vital del pueblo, hacer voz al pueblo, a los artistas y capacitar al pueblo para la democracia.¹⁰

Durante los siguientes años se le dio mayor importancia a la recuperación de la cultura nacional adoptando de una forma el ideal socialista. Por ese motivo Vasconcelos realiza una campaña masiva de alfabetización y crea las Misiones Culturales que tenían como fin recolectar toda información cultural y artística que existiera en el pueblo mexicano para que dicha información fuera conocida en todo el país, con el objetivo de aprender los orígenes culturales de México.

Vasconcelos invita a los pintores Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Montenegro, entre otros, a pintar murales. Este acontecimiento hace que surja un sindicato de artistas revolucionarios y surge el programa explícito del movimiento:

El Manifiesto del sindicato dirigido significativamente a los campesinos, los obreros, los soldados, intelectuales no comprendidos [...] El manifiesto proponía un arte público, para todos, y por lo tanto monumental; descalificaba como inútil a la pintura del caballete (refiriéndose a la forma antigua de la enseñanza artística) y pedía un arte que actuara sobre el pueblo.”¹¹

Poco a poco, la voz de los artistas sale a la luz para ser escuchados y vistos. Después de tantos años de abandono, tienen mucho que transmitir a través del arte, y por primera vez, el arte en México no toma como base ni temas principales lo de otros países. Por primera vez los artistas retoman la cultura que estuvo mucho tiempo olvidada.

⁹ Guadalupe Monroy. *Política educativa de la Revolución 1910- 1940*. p.15.

¹⁰ Margarita Tortajada. *Danza y poder*. p.39.

¹¹ Crf. Jorge Manrique. *Historia general de México*. En: “*El proceso de las artes 1910-1970*.” p.1365.

Las Misiones Culturales establecidas en 1923, estaban formadas por grupos de especialistas, compuestos, entre otros, por maestros de cultura estética. Los misioneros cumplieron su labor; crearon escuelas rurales; capacitaron a maestros y difundieron el arte y la desconocida hasta entonces cultura indígena.

En 1929 el Departamento de Bellas Artes (DBA) se reestructura, porque es separada de la Universidad Nacional y poco a poco se va fortaleciéndose y recuperándose. Bajo la dirección del DBA se unieron el Conservatorio Nacional de Música, La Escuela de Escultura y Talla Directa, Escuelas de Pintura y Escultura de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Las funciones principales de la DBA fueron la enseñanza de música, dibujo y educación física en primarias, educación artística profesional.

En 1930 la DBA estaba formado por la Dirección de Educación Física, Dirección de Solfeo y Trabajos Manuales, Escuelas Libres de Pintura y Teatros de la Secretaría.

En 1931 se reorganiza de nuevo la DBA, se formaron tres secciones: Dibujo y Artes Plásticas, Música y Bailes Nacionales, y Educación Física, todas funcionaban como consejos técnicos consultivos, es así que en 1932 Narciso Bassols al frente de la SEP propone la creación del Consejo de Bellas Artes:

Un organismo central con funciones superiores de dirección y vigilancia, integrado por personas con aptitudes artísticas diversificadas y conocimiento especializado en las diversas ramas de la actividad de la Secretaría, superando de este modo las necesarias limitaciones de cualquier Jefe de Departamento y logrando al mismo tiempo someter la vida de las diversas instituciones y dependencias de la Secretaría, a una orientación definida que emanará de un solo cuerpo, apto por otra parte para coordinar las tendencias de los diversos departamentos de la SEP que dentro de sus enseñanzas especiales proporciona orientaciones artísticas.¹²

Uno de los primeros acuerdos de ese consejo fue la creación de la Escuela de Danza, sumándose a las secciones de Música, Dibujo y Artes Plásticas y de Educación Física, así como las escuelas: Conservatorio Nacional de Música, la

¹² INBA Documento Interno. *Copia certificada del Decreto del Consejo de Bellas Artes.* Citado por Francisco Reyes Palma. pp. 107 – 108.

Escuela Popular Nocturna de Música, la Escuela de Escultura y Talla Directa; los teatros de la Secretaría; la Oficina de propaganda Cultural y Cinematografía, entre otras.

1.2 La creación del INBA

Al surgir nuevas escuelas para la enseñanza artística y la reestructuración de ellas, se dio la necesidad de crear un instituto que estuviera al mando. En 1946, la cultura educativa tuvo un cambio trascendental, ya que por primera vez se formaliza la labor educativa-artística de la nación entrando en vigor la Ley de creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA).

El 31 de diciembre de ese mismo año, el presidente Miguel Alemán emite un decreto que crea el INBA, en el cual se agrupan las escuelas que en diferentes ámbitos se venían desarrollando desde tiempo atrás y con este hecho se termina por establecer el significado que tenía el arte para el Estado mexicano: era una identidad nacional que se venía manifestando con los movimientos nacionalistas.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Art. 1º.- Se crea por medio de la presente Ley el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con personalidad jurídica propia.

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

- I. El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las Bellas Artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.
- II. La Organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las Bellas Artes; de la educación artística y literaria comprendida en la educación general que imparte en los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y normal.
Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento de la educación profesional, la educación artística y literaria de los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria de segunda enseñanza y normal se creará un Consejo Técnico Pedagógico.
- III. El fomento, la organización y la difusión de las Bellas Artes, inclusive las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada esta última hacia el público general y en especial hacia las clases populares y población escolar.¹³

¹³ *Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.*

Hasta entonces, la educación artística era considerada una educación informal, es decir, se daba de una forma intencional, no planificada ni reconocida como estudios dentro del sistema educativo nacional. Con estos dictados, ésta se transforma en una educación formal porque es sustentada por estatutos legales, los cuales le dan mayor soporte a las escuelas de arte.

Al pasar los años, los estatutos legales le han dado fundamento a la educación artística, como por ejemplo el Art. 3º de la Constitución Política de México, en donde señala:

La educación artística que imparta el Estado - Federación, Estados, Municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (...) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (...)"¹⁴

Al mencionar todas las facultades del ser humano se refiere también al desarrollo de la educación artística de un individuo. Hoy en día este tipo de educación es considerada como una fase importante para la vida de un ser humano, debido a las características diferentes que le puede proporcionar en su desarrollo individual. La educación artística no sólo ayuda a formar futuros artistas y docentes de arte, sino también a desarrollar la parte emotiva -afectiva y creativa de cada persona.

La ley general de Educación, en el Art. 7ª también señala que:

La educación que imparta el estado y sus organismos descentralizados y las particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tenderá a:

- 1 Contribuir al desarrollo integral del individuo, para ejercer plenamente facultades humanas;
- 2 Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; (...)
- 3 Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial aquellos que contribuyen al patrimonio de la Nación. (...)¹⁵

¹⁴ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.* p. 9-10.

¹⁵ *Ley general de Educación.* En el Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993. p. 42-43.

Para la reestructuración de cada una de las escuelas, se hicieron muchas modificaciones como: en los planes de estudios, programas de estudio, estructuración de los contenidos, perfil de los alumnos, oferta educativa, etc. Posiblemente en un principio fue difícil determinar todas esas características porque constantemente se hacían modificaciones (más adelante se hablará al respecto) tal vez porque no existía un departamento o un área específica que se hiciera a cargo de todas esas modificaciones.

Con la creación de la Subdirección General de Educación e Investigaciones Artísticas en 1984, se le da mayor apoyo pedagógico a la organización y estructuración de la educación artística que ofrece cada escuela del INBA. Es así que actualmente la estructura del INBA es mucho más compleja (ver cuadro 1)¹⁶, ya que cuenta con 29 escuelas a su cargo las cuales están conformadas por: nivel básico (secundaria en arte), media superior (bachillerato en arte y en humanidades y carreras técnicas) y superior (licenciaturas y maestrías). Fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria existen las Escuelas de Iniciación Artística (EIA), que son clasificadas como escuelas semiescolarizadas, las cuales solo ofrecen una formación en un nivel inicial que se orienta al fomento, al conocimiento y apreciación de las áreas artísticas: teatro, danza, artes plásticas y música. Cuenta con un carácter terminal, ya que no hay secuencia entre cada una de las áreas artísticas, como tampoco existe un pase automático a las escuelas profesionales. Dicho de otra manera, ofrece una educación no formal, en la que existe una intencionalidad educativa y una planificación de las experiencias de la enseñanza y del aprendizaje sin embargo, éstas ocurren fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria en el sistema escolar artístico.

¹⁶ Creada por la autora bajo las fuentes de la convocatoria de admisión e inscripción de las escuelas del INBA, 2004 y pág. www.bellasartes.gob.mx

Cuadro 1 Escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes

Escuelas	Modalidad Educativa	Surgen en:
1. Escuela de Iniciación Artística No. 1	Sistema semiescolarizado	1915
2. Escuela de Iniciación Artística No. 2	Sistema semiescolarizado	1915
3. Escuela de iniciación Artística No. 3	Sistema semiescolarizado	1915
4. Escuela de Iniciación Artística No. 4	Sistema semiescolarizado	1915
5. Cedart José Eduardo Pierson (Sonora)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
6. Cedart David Alfaro Siqueiros (Chihuahua)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
7. Cedart Alfonso Reyes (Monterrey)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades Profesional Medio en Arte	1976
8. Cedart Juan Rulfo (Colima)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
9. Cedart José Clemente Orozco (Guadalajara)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades Profesional Medio en Arte	1976
10. Cedart Manuel Bernal Jiménez (Morelia Michoacán)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
11. Cedart Ignacio Mariano de las Casas (Querétaro)	Sistema Escolarizado Secundaria de Arte Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
12. Cedart Miguel Cabrera (Oaxaca)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
13. Cedart Ermilo Abreu Gómez (Mérida Yucatán)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
14. Cedart Luis Spota (D.F)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
15. Cedart Diego Rivera (D.F)	Sistema Escolarizado Secundaria de Arte Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
16. Cedart Frida Kahlo (D.F)	Sistema Escolarizado Bachillerato de Arte y Humanidades	1976
17. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Monterrey, Nuevo León)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1977
18. Escuela de Laudería (Querétaro)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1954
19. Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello (D.F)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1932
20. Escuela Nacional de Danza Folklórica (D,F)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1927
21. Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (D.F)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1979
22. Conservatorio Nacional de Música (D.F)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1866
23. Escuela Superior de Música (D.F)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1936
24. Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" (D.F)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1911
25. Escuela de Diseño (D.F)	Sistema Escolarizado Licenciatura y Maestría	1949
26. Escuela de Artesanías (D.F)	Sistema Escolarizado Técnico. Formación para el trabajo.	1949
27. Escuela Nacional de Arte Teatral (D.F)	Sistema Escolarizado Licenciatura	1946
28. Centro de Investigación Coreográfica (D.F)	Sistema Escolarizado Técnico. Formación para el trabajo.	1978
29. Academia de la Danza Mexicana. (D.F)	Sistema escolarizado Licenciatura	1947
Centros y Casas de Cultura (Estados de la República)	Sistema no escolarizada Talleres libres	1950

1. 3 Las escuelas de Iniciación Artística del INBA

Como pudimos observar en el primer apartado, en el momento de la Revolución Mexicana y después de ésta, el país pasaba por una crisis política, social, económica y educativa, dando como resultado una inestabilidad para todo el pueblo mexicano. Sin embargo al pasar el tiempo se pudo seguir con la reestructuración de la educación artística, a tal grado de crear el INBA.

Al final del apartado anterior se habló de las escuelas que tiene a su cargo el INBA, entre ellas se encuentra las Escuelas de Iniciación Artística del INBA que han presentado a lo largo de los años diversos proyectos educativos que correspondieron en su momento a las necesidades históricas, sociales y culturales por las que ha pasado nuestro país.

Estas escuelas surgen desde 1915, con la creación de la Escuela de Tropa y de Militarización conformado por 35 profesores (cantantes de ópera y cantantes de las iglesias) y básicamente se dedicaban a enseñar canto coral y Orfeónico¹⁷. Al pasar los años, esta escuela desapareció, dando surgimiento a otras escuelas enfocadas a la enseñanza de la música. Durante la Revolución Mexicana hubo muchos cambios en esta escuela, cada dos o tres años, cambiaban de director, y los objetivos que en un principios estaban contemplados se modificaban (véase cuadro 2)¹⁸.

Entre los años 1934 a 1940 (en el sexenio de Lázaro Cárdenas) a través del Departamento de Educación Obrera se crean cuatro Centros Populares de Arte para Trabajadores, los cuales tenían como finalidad una educación estética para los trabajadores y capacitarlos en la práctica de alguna disciplina artística: teatro, danza, artes plásticas y música. Posiblemente, se vio la necesidad de fomentar el arte a través de estas escuelas y promover la participación del pueblo mexicano.

¹⁷ Orfeónico proviene de la palabra Orfeo, que en la antigua Grecia era el Dios de la Música. El canto Orfeónico consiste en el canto antiguo.

¹⁸ Elaborado por la autora a partir de los planes de estudio revisados.

Cuadro 2. Trayectoria de la Escuela de Iniciación Artística

Fecha	Escuela	Dirigido por:	Datos
1915 – 1917	Escuela de Tropas y de Militarización.	Dep. Orfeón. Fundado por el Prof. Jesús Reynoso.	Se enseña el canto coral desde los jardines de niños hasta las escuelas profesionales.
1918 –¿?	Escuela de Música para trabajadores	Dirección de Cultura Estética, dependiente de la Educación Pública.	Se dan clases nocturnas y enseñan teoría, solfeo, canto, piano, violín, entre otros.
¿?	Escuela de Arte para trabajadores (4 escuelas)	Dirigido por el Prof. Ángel Salas Bonilla	Además de la enseñanza de la música, integran otras áreas artísticas como, teatro, danza y artes plásticas.
1934- 1940	Centros Populares de Arte para trabajadores	Dep. de educación obrera. Interviene para su creación el Dep. de Bellas Artes.	Se incursiona la enseñanza artística para adultos.
1940 – 1946	Centros Populares de Arte para trabajadores.	Dirección de Educación Extra escolar y Estética de la SEP	Los centros populares son dirigidos por Torres Bodet. El objetivo sigue siendo el mismo.
1947	Centros Populares para trabajadores. Actualmente Escuelas de Iniciación Artística	Dirigido por el INBA	Se transforma en sistema estructurado de la enseñanza artística. Se modifican planes y programas de estudio. No tratan de convertir a todos los estudiantes en futuros artistas, sino darles una visión del arte que contribuya en su formación educativa.
1981	EIA	INBA	Planean la necesidad y el interés de actualizar sus planes de estudio, en donde la finalidad educativa de estas escuelas fue la de formar a niños, jóvenes y adultos en niveles de iniciación y propedéutico. Sin embargo no se llega a concretar la propuesta.
1993 – 1994	EIA	INBA	Se realiza una reordenación académica en las escuelas del INBA, las cuales permitió concretar las propuestas de reestructuración y poner en marcha el nuevo plan de estudios.
2000	EIA	INBA	Se reestructura el plan de estudios, se ofrecen clases a nivel infantil, juvenil y adulto. El objetivo sigue siendo incursionarlos a las artes y que contribuya en su formación educativa y humana.

En el año de 1947 con la creación de la ley orgánica del INBA, se señala que los Centros de Arte para Trabajadores pasan a depender de ésta, con ello comienzan a llamarse Escuelas de Iniciación Artística (EIA).

En 1981, plantean la necesidad y el interés de actualizar sus planes de estudio, en donde la finalidad educativa de estas escuelas fue la de formar a niños, jóvenes y adultos en niveles de iniciación y propedéutico, según la disciplina. Sin embargo, no se llega a concretar la propuesta. En el periodo de 1993 y 1994 se realiza una reordenación académica en las escuelas del INBA, la cual permitió concretar las propuestas de reestructuración y poner en marcha el nuevo plan de estudios en el ciclo 1994-1995, para música y danza; y para el ciclo de 1995-1996 artes plásticas y teatro.¹⁹ Para estos cambios se vio la necesidad de apoyar a los docentes de arte de las EIA a través de cursos y, aunque se han llevado a cabo, siempre hay la necesidad de fomentar y fortalecer los conocimientos de los docentes de arte, con el fin de mejorar las condiciones educativas de cada plantel.

La modalidad educativa que actualmente brinda este tipo de escuela es una educación no formal y que aporta a las personas que la cursan elementos para apreciar mejor las manifestaciones artísticas, la experiencia de practicar y ejercer la actividad con bases firmes enseñadas por profesionales y la posibilidad de descubrir o afirmar vocaciones para cada alumno que desea estudiar una licenciatura. La propuesta de la EIA esta dirigida a distintos tipos de población: niños, jóvenes y adultos.

Los objetivos de las EIA proponen:

1. Ofrecer una formación artística básica a través de la sensibilización y conocimientos teóricos y prácticos en las áreas de danza, teatro, artes plásticas y música.
2. Desarrollar las habilidades perceptivas que le permitan discriminar diferentes propuestas estético-artísticas, así como las habilidades psicomotrices en los diferentes lenguajes artísticos.
3. Preparar individuos que sean capaces de conocer, apreciar y expresar los diferentes lenguajes artísticos.
4. Fomentar en el alumno la capacidad para que los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de su permanencia en la institución lo posibiliten como un

¹⁹ Cfr. INBA *Plan de estudios de las Escuelas de Iniciación Profesional Artísticas*.

sujeto de cambio al integrar los valores artísticos a su contexto personal, familiar y social.

5. Desarrollar la creatividad paralelamente al de las técnicas en cada uno de los diferentes lenguajes artísticos.²⁰

Con el fin de alcanzar estos objetivos es necesario que los alumnos cuenten con la motivación y el gusto por el arte. Básicamente en el punto cuatro y cinco se refiere más a los objetivos que cada docente debe alcanzar con sus alumnos. Si el docente desea que sus alumnos tengan conocimientos integrales es necesario que él mismo tenga una visión integral, es decir, que tome en cuenta el entorno social, histórico, político, económico, filosófico y educativo en el que se desenvuelve la sociedad mexicana y cada uno de sus integrantes, en este caso sus alumnos y él.

El modelo pedagógico de las EIA se trabaja por tres etapas de formación:

- **Introductorio:** un primer acercamiento a los elementos básicos determinado a través de vivencias y modelos de estimulación.
- **Desarrollo:** una vez experimentando se dará a paso la exploración y manipulación de dichos elementos a través del entendimiento lógico.
- **Integración:** se pretende que el alumno llegue a un nivel de conceptualización de los elementos artísticos que adquirió anteriormente.

En la siguiente lista se podrán observar cómo está estructurado las categorías por edades y por área artística²¹:

Área de Artes Plásticas

Nivel juvenil de 16 años en adelante y adulto. Se ofrece en turno matutino y vespertino.

En la EIA solo se ofrece esta área a jóvenes y adultos, se desconoce el por qué no se ha integrado la categoría para niños.

²⁰ *Ibidem* p. 8.

²¹ Información sacada del plan de estudios vigente de la EIA No.4. Hay que aclarar que cada EIA maneja diferente sus materias debido a que en otras EIA han integrado Danza Folklórica y Danza Contemporánea para adultos.

Área de Danza

Danza Clásica: nivel infantil de 8 a 11 años (turno vespertino)

Danza Contemporánea: nivel infantil de 8 a 11 años (turno vespertino)
juvenil de 12 a 17 años (turno vespertino)

Esta área solo se imparte en el turno vespertino porque, al estar enfocado solo a la categoría infantil y juvenil, planearon el horario en la tarde, porque la mayoría de los alumnos cursan sus estudios a nivel básico en la mañana.

En la EIA #4 no se ha integrado la categoría de adulto para esta área, sin embargo en la EIA # 1 si se tiene contemplado Danza Contemporánea y Danza Folklórica para Adultos (de 18 a 30 años).

Área de Música

Nivel infantil 8 a 11 años

Nivel juvenil 12 a 17 años

Nivel Adulto 18 en adelante

Esta es la única área en la que consideran las tres categorías de edades infantil, juvenil y adulto. La diferencia que existe en los niveles son las horas que se da en la semana. En el caso de música, esta contemplado para el nivel infantil de 8 a 10 hrs. a la semana y para el nivel juvenil y adulto de 12 a 15 hrs. a la semana²².

Área de Teatro

Nivel juvenil a partir de los 16 años en adelante (adulto) Turno vespertino y Matutino.

Al igual que en Artes Plásticas, Teatro esta contemplado en la misma manera, y se desconoce el por qué no se imparten clases a niños.

Como se mostró en la lista anterior, cada área está conformada de manera distinta, la única que contempla las tres categorías es Música, siendo la que

²² Información sacada del plan de estudios de la EIA.

tiene mayor audiencia. Sería importante que se consideraran en todas las áreas artísticas las tres categorías, de esa manera, tanto niños, jóvenes y adultos podrían experimentar el área de su interés.

En el presente, la demanda de la EIA es cada vez más altas a comparación de años anteriores; cierto tipo de la población mexicana (adultos) desea ingresar a la escuela con el propósito de acercarse al arte y conocer un poco más de ésta.

Los horarios que manejan actualmente son dos turnos: matutino (8 a 14 hrs.) y vespertino (15 a 21 hrs.) En el turno matutino asisten sólo adolescentes y adultos y en el turno vespertino se integran los niños debido a que las clases para la categoría infantil son solamente en las tardes.

A través del departamento de Psicopedagogía²³ que existe en la EIA #4 se realizó una investigación acerca de las características socioeconómicas de cada alumno, y se concluyó que éstas son muy variadas, al igual que las edades. Ingresan niños desde los 8 años hasta adultos de 40 años. Esto hace que se enriquezca la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos y docentes, propiciando de esta forma nuevas experiencias para ambas partes.

Con una plática con el director de la EIA # 4 se observó que, como escuela tratan de conservar y responder a las necesidades, intereses y demandas histórico - culturales de este momento, es por esas razones que actualmente existe la probabilidad de reestructurar el plan de estudios, ya que los directivos han planteado la necesidad de renovar y fortalecer los contenidos que desean enseñar.

Conocer un poco más de algunos antecedentes históricos que marcaron y trascendieron la educación artística en nuestro país es de mucha importancia, porque a pesar de todas las problemáticas sociales por las que pasó México en la época de la Revolución y después de ésta, surgieron muchas escuelas de arte, las cuales estaban preocupadas por impulsar el arte nacional.

²³ Información tratado en una plática con la encargada del área de psicopedagogía.

Con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (actualmente la Secretaría de Educación Pública) se dio el primer paso para fomentar la educación artística en la educación básica y a través de mucho trabajo y reestructuración, años más tarde se ve la necesidad de la creación del INBA. La educación artística pasó de ser una educación informal a una educación formal. Con la creación de la SGEIA ha dado mayores aportaciones pedagógicas para la estructuración y planificación de las escuelas, a demás de mejorar la oferta educativa.

Como se mostró, las Escuelas de Iniciación Artística han tenido una larga trayectoria. Son escuelas que surgieron con la idea de fomentar la música a los niños y años más tarde hacia los adultos. Actualmente se han integrado a niños, jóvenes y adultos, además de fomentar las cuatro disciplinas de arte: Teatro, Danza, Artes Plásticas y Música.

El valor que proporciona el arte a todos los individuos que se acercan a ella, es trascendental para la formación de cada uno de ellos, porque ayuda a sensibilizar la forma de ver la vida misma. Se coincide con algunos autores como Gardner o Herbart Read cuando mencionan que el arte es una opción más para ver desde otra perspectiva todos los acontecimientos que se viven a diario, además que ayuda a canalizar las emociones y transmitirla en una forma inusual: a través de la Danza, el Teatro, las Artes Plásticas o la Música.

En cuanto a los docentes de arte, tienen un papel muy importante dentro de estas escuelas, porque son quienes aportan el conocimiento del arte a una cantidad de individuos que desean acercarse a ella. De ellos depende mucho si un individuo se enamora o se desencanta del arte porque son quienes están en contacto con el entorno educativo artístico que rodea al alumno; por lo tanto la formación docente es muy importante porque aportará mayores conocimientos y actualización para el beneficio de los docentes y en consecuencia para los alumnos.

Capítulo 2

La formación docente en el contexto mexicano

La formación[...] se trata de un movimiento que se logra cuando el sujeto se apropia de la cultura en la que nace y se desarrolla, para emprender el esfuerzo de negarla superándola o renunciando a ella mediante la crítica y la transformación de las estructuras culturales.

Este proceso formativo es al mismo tiempo experiencia, pasado que no muere porque alimenta el presente; presente que hace crítica del pasado para orientar el futuro.

María Teresa Yurén Camarena.

Formación, horizonte al quehacer académico. p 76.

Con el paso de los años, el ser humano se va formando desde muchos aspectos: biológicos, intelectuales, emocionales, perceptivas, etc. A través de las experiencias que vive diariamente se van adquiriendo destrezas y habilidades que permiten desenvolverse en la vida social, familiar, laboral, educativa, entre otras.

En el ámbito educativo y exclusivamente para aquellas personas que quieren enseñar, existen escuelas que ofrecen una formación inicial para la docencia, la cual, les ayudarán a adquirir hábitos, destrezas y técnicas de instrucción que serán de utilidad para un futuro profesional.

En el caso de la educación artística, la mayoría de los docentes en arte que se enfrentan en la práctica con hechos no conocidos debido a que no todos estudiaron una licenciatura en docencia de alguna área artística. Ante esta situación en las que se enfrentan los docentes, es necesario que adquieran una formación continua que los prepare tanto de su disciplina, como de la pedagogía²⁴ que les permita comprender las problemáticas que se enfrentan en la vida escolar y poder encontrar soluciones factibles.

²⁴ Hay que aclarar que la pedagogía no solo se enfoca a la técnica o teoría de la educación, sino que trata de integrar todo lo que un ser humano puede aportar para su desarrollo personal y guiarlo a ello, como por ejemplo: la experiencia perceptiva, intelectual o emocional.

Es así que en este capítulo se analiza brevemente los inicios de cómo ha sido la trayectoria de la formación docente en nuestro país, con el objetivo de entender la interacción histórico-social en la que se ha desarrollado esta fase tan importante para la educación y cómo estimuló en la creación de una escuela para formación inicial de docentes en arte.

En el INBA existen antecedentes de formación inicial de instructores de arte, como son los Centros de Educación Artística CEDART, sin embargo las expectativas que tenían con estas escuelas fueron rebasadas por la poca planeación y organización educativa de éstas, provocando así, constantemente cambios y falta de orientación para los docentes y alumnos.

Desde la creación del INBA y años más tarde en 1984 a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística (SEGEIA), se han desarrollado diferentes acciones de capacitación para apoyar la docencia en todas las escuelas que están bajo su cargo, debido a que no todas las áreas artísticas cuentan con licenciaturas en docencia a excepción de Lic. en Docencia en Danza Clásica y Maestro en Canto. Aunque han sido de gran ayuda para tal fin, es necesario que este esfuerzo sea continuo, ya que ser docente, es una tarea de compromiso diario que requiere mejorar su quehacer educativo.

2.1 ¿Qué es la formación docente?

Antes de explicar cómo ha sido la trayectoria de la formación docente en nuestro país, es importante entender qué es la formación docente. Según Francisco Imbernón²⁵, ésta se conforma por tres etapas:

1. Etapa inicial: ésta se refiere a la formación básica que se adquiere en una escuela institucionalizada y que tiene como objetivo preparar actitudes, valores y funciones que un maestro debe contemplar para impartir clases.

²⁵ Cfr. Francisco Imbernón. *La formación y el desarrollo profesional del profesorado*. p. 48.

2. Etapa de inducción: se refiere a los primeros años de ejecución como docente. En esta fase, el nuevo docente se socializa en la práctica educativa.
3. Etapa de perfeccionamiento: es donde predominan las actividades de formación permanente como la capacitación, maestrías o doctorados que permiten que los docentes actualicen y perfeccionen sus conocimientos.

Cada etapa de formación tiene un objetivo diferente. En la etapa inicial se les proporciona un bagaje general del ámbito cultural, psicopedagógico y personal que ayudarán a asumir las actividades educativas. En la etapa de inducción se ponen en práctica los conocimientos que se adquirieron inicialmente, ayudando de esta manera; que el docente novato adquiriera mayor seguridad y confianza. En la etapa de perfeccionamiento, tiene como objetivo propiciar la autorreflexión de las acciones que ejerce un docente, además de actualizar sus conocimientos.

Para complementar las ideas anteriores Bárbara Greybeck menciona los siguientes significados de la formación docente:

- Formación inicial: preparación profesional para la docencia (especializada en algún nivel o área educativa) con obtención de un título de licenciatura que avala el ejercicio de la misma.
- Actualización: profundización y ampliación de la formación inicial incorporando nuevos elementos (disciplinares, metodológicos, tecnológicos, etc.) sin conducir necesariamente a la obtención de un grado académico.
- Superación: profundización y ampliación de la formación inicial mediante programas de posgrado para profesionales de la educación (puede entenderse como una modalidad de la actualización).
- Capacitación: formación para la docencia a profesores que ejercen sin haberla tenido y puede conducir a la obtención de un grado académico.
- Nivelación: complementación de la formación inicial a docentes que no obtuvieron el grado de licenciatura, para que lo obtengan.²⁶

En el caso de la formación inicial se podrían poner de ejemplo todas las escuelas que se especializan en formar docentes para nivel básico, como es el caso de la Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Educadoras, escuelas privadas incorporadas a la SEP que tienen un plan de estudios

²⁶ Bárbara Greybeck y Guadalupe Moreno y Ma. Alicia Peredo. *Reflexiones acerca de la formación docente*. s/p. pag. www.educación.jalisco.gob.

específico, avalado por la misma donde los egresados cuentan con un título de licenciatura.

“La actualización es el proceso por el cual se responde a los fines y demandas de la evolución científica que requiere la profesión docente, con el propósito de incorporar en su práctica los productos del avance científico.”²⁷ El docente debe estar al tanto de las novedades que competen a su campo de trabajo e innovar sus conocimientos.

La capacitación es entendida como el proceso sistematizado mediante el cual se desarrollan habilidades y destrezas para apoyar el ejercicio profesional. Agustín Reyes Ponce señala que “la capacitación se enfoca a la preparación de los trabajadores con conocimientos teóricos aplicables a un puesto determinado[...]”²⁸ En muchas ocasiones, este concepto se ha considerado desde una perspectiva empresarial, sin embargo, también puede ser aplicable para la educación. Hay quienes dicen que la capacitación puede limitar a la formación docente al simple desarrollo de habilidades y destrezas, pero también puede lograr que los maestros reflexionen sobre su propia práctica a través de la reconstrucción e integración de conocimientos. Víctor Manuel Rosario, explica que esa reconstrucción de conocimientos es la integración de los procesos y sus acciones en una estructura de significados. Si esta idea la relacionamos con la teoría del *Constructivismo*, ésta señalaría que, para rehacer el quehacer docente, es necesario que exista un significado de sus conocimientos (teoría) para aplicarlo y comprenderlo en la acción (práctica), de esa forma existiría una interacción entre el docente (procesos internos) y la realidad en la que se desenvuelve (institución educativa, alumnos, cultura, sociedad, etc).

La nivelación es un programa para igualar los conocimientos de los docentes, que por alguna razón, no obtuvieron un título de maestros y ejercen esa profesión. En 1984 hubo un caso de nivelación nacional, cuando las escuelas

²⁷ Ofelia Eusse Zuluaga. *La formación docente. Perspectivas teóricas y metodológicas*. UNAM. CISE. p. 90.

²⁸ Agustín Reyes. *Administración del personal*. p. 17.

normales pasaron de nivel técnico a nivel superior, muchos maestros que ya ejercían esa profesión tuvieron que tomar cursos en las escuelas normales para equilibrar sus conocimientos.

Otra modalidad de la formación docente se da desde la perspectiva disciplinaria. Ésta conduce a pensar además, en su formación didáctico-pedagógica, “la formación que lo ubica en el contexto educativo en general, y la formación didáctica que le proporcione los elementos teóricos-metodológicos para resolver la problemática cotidiana de su práctica profesional”²⁹ ; esto se debe a que el contenido no puede desligarse del método, ni la teoría de la práctica, mediante la cual se construye el conocimiento.

Como se puede observar, cada uno de estas etapas de formación docente tienen diferentes características, pero considerando que es una actividad en la que participa el sujeto, se podría hablar en un término muy concreto; que es un proceso de desarrollo humano, más que un programa de estudios o de aprendizaje permanente. El proceso de formación pasa por una serie de etapas en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de habilidades, que se adquieren, no sólo en una escuela especializada en docencia, sino que continúa a través de toda una vida profesional, y ésta requiere una constante renovación y profundización de conocimientos, llamada formación permanente.

Los contenidos de la formación permanente han de responder a problemas reales de la vida del docente, mismos que se identifican a partir de la reflexión crítica de su propia práctica profesional. De acuerdo con Víctor Manuel Rosario “[...]la formación y actualización de los docentes es una posibilidad de reconstruir y repensar una práctica docente[...]”³⁰ Este autor sugiere que la investigación de la práctica docente conjuga diversos niveles de participación por medio de la acción, convirtiéndose en el medio a través del cual el profesor conoce su realidad docente y actúa sobre ella. “Si el propósito es transformar la práctica, la duda, confusión, indagación y creación, son elementos irrenunciables para elaborar otras opciones al hacer educación, recuperando el

²⁹ *La formación docente.* op.cit., p.90.

³⁰ Víctor Manuel Rosario. *El método para transformar la práctica docente.* p. 15.

quehacer cotidiano y elevándolo al objeto de estudio.”³¹ El docente debe ser consciente de su quehacer profesional para reconstruir sus ideas, provocando movimiento, articulación y dirección de sus conocimientos (teoría-práctica y acción-reflexión).

En el caso de las escuelas de arte, solo existen tres Licenciaturas enfocadas a la formación docente inicial: Licenciatura en Docencia en Danza Clásica en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Licenciatura en Enseñanza Musical Escolar y Maestro en Instrumento o Canto en el Conservatorio Nacional. Sin embargo, no todos los docentes que imparten clases en las escuelas del INBA estudiaron una licenciatura enfocada a la docencia, generalmente han estudiado una licenciatura para ejecutante, la cual no le da un soporte teórico que lo prepare para ser docente.

2.2 Breves notas de la formación docente en México

A lo largo de la historia de la formación de docentes en México, han habido diversas maneras de concebir la intencionalidad de dicha formación, debido a cómo los grupos sociales determinan el rol del maestro.

Así, nos encontramos con épocas en las que el docente se concibe, sobre todo, como vigilante de que las nuevas generaciones aprendan estilos de conducta, épocas donde lo importante es que el docente sepa cómo hacer que los alumnos alcancen cierto aprendizaje, épocas donde el énfasis ha sido puesto en que el docente sepa qué enseñar, épocas donde se ha considerado que el docente tiene que ser crítico e investigador de su quehacer profesional.

La formación de docentes, ha transitado por un proceso histórico-social que ha sido articulado en diferentes sentidos o significados que en ese momento requería el país. El establecimiento de las escuelas normales de finales del siglo XIX y principios del XX, se debió a los intereses del Estado, es decir,

³¹ *Ibidem* p. 30.

valiéndose de la formación de docentes para difundir y consolidar su política, sin tener como prioridad las necesidades de los mismos.

En la década de 1920, el sentido de la formación de docentes, va encaminado a la unificación de conocimientos, a través de la creación de la Secretaría de Educación Pública, en 1921; y la Escuela Nacional de Maestros, en 1925. En esos años “ [...]se ofrecieron cursos pedagógicos con el objetivo de capacitar y perfeccionar los conocimientos de los maestros que prestaban servicios en el ciclo secundario y en el de la normal”³². Se podría considerar que este curso fue el primer esfuerzo encaminado a la formación de maestros para la enseñanza media.

Entre 1930 y 1940, se diseña un Plan Nacional de Formación del Magisterio, además de eliminar la idea socialista que algunos docentes apoyaban con el objetivo de promover la unidad nacional. En 1944 se fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio con el propósito de preparar profesionalmente a los maestros no graduados, de preferencia a los maestros rurales en servicio.

La junta Nacional de Educación celebrada en 1954 llegó a diversas conclusiones, entre las que destacan:

Formar un nuevo tipo de maestro que comprenda los anhelos nacionales[...] las características que han de tener los nuevos maestros mexicanos:

- a) Ideología clara y firmemente asentada en los postulados de la Revolución y la Constitución Mexicana y el afán de nuestro pueblo para conquistar la libertad y la justicia social.
- b) Formación profesional que responda a las demandas de cultura de la población [...]
- c) Conciencia de trabajador que derive de la naturaleza de su función social y de sus condiciones económicas y profesionales.”³³

De esta manera, se mostró la intención de formar un docente que estuviese comprometido con la unidad nacional, una formación profesional que respondiera a las demandas culturales de la población mexicana. Ante esta ideología se reformó el plan, con el propósito de preparar maestros más eficientes, capaces de hacer frente a la crisis social del momento, y se abrió,

³² Francisco Larroyo. *Ibidem.* p. 349.

³³ Sebastián Cárdenas. *Ciento cincuenta años en la formación de maestros mexicanos.* p. 141 – 142.

por primera vez, la necesidad de dar a los profesores conocimiento de métodos de enseñanza.

Entre los años 1950 y 1960 se insiste en preparar docentes con conocimientos muy amplios, en pocas palabras, “adquirir la formación filosófica para lograr normas éticas, socialmente constructivas, adquirir conocimientos científicos, pedagógicos y habilidades técnicas para ejercer la docencia”.³⁴

Para los años 1970 la formación se vuelve mucho más técnica, en el sentido de dominar los contenidos y la programación por objetivos. En 1975 se hicieron varias modificaciones con el propósito de ser congruentes con la reforma educativa y consolidar el desarrollo de los docentes, teniendo en cuenta el estudio de la didáctica; un enfoque tecnológico educativo.

A finales de 1978 se creó la Universidad Pedagógica Nacional. Esta surge por la necesidad de ofrecer a los profesores de Educación de nivel Preescolar y Primaria servicio de nivelación al grado de Licenciatura.

En los años 1980 existieron confusiones de funciones, modificaciones constantes y discontinuidad, tanto en los planes de estudio, como dentro de las instituciones, debido al acuerdo presidencial del 22 de marzo de 1984, que estableció la educación normal con el grado académico de licenciatura, requiriendo estudios de bachillerato como antecedente al ingreso. Algunos de los cambios, a partir de la reforma fueron establecer en las normales tres funciones: la docencia, la investigación, la difusión y la extensión universitaria. De esta manera, las escuelas normales pasaron a ser instituciones de nivel superior, con la facultad de otorgar el título de licenciatura. Al pretender la formación de docentes investigadores, los enfoques y las orientaciones provocaron una ruptura con la idea de formar para la enseñanza y el trabajo de la escuela.

³⁴ Cfr. José Muñoz Nava , *et al. Trayectoria de los planes de estudio en normales y su adaptación a la entidad.* p.75.

Desde la década de 1990 hasta la actualidad, las perspectivas de la formación docente, han sido resultado de una serie de articulaciones de diferentes significados o sentidos que le han dado una dirección a la mayoría de éstos:

La demanda de maestros mejor preparados ha resultado en una proliferación de maestrías y doctorados, y los maestros buscan una manera de aumentar sus conocimientos. El desafío más grande para el maestro mexicano actualmente es la integración educativa. Este cambio implica un maestro actualizado en estrategias para individualizar su docencia según las necesidades de cada alumno, así como en las nuevas bases teóricas que facilitarán el proceso de enseñanza y aprendizaje.³⁵

En estos tiempos, el docente que tenga mayor preparación puede tener mayor oportunidad de ejercer su profesión y satisfacciones en su labor educativa.

La práctica de la formación es tejida alrededor de un contexto que involucra aspectos económicos, políticos y sociales que han formado la realidad mexicana, y dentro de ésta, el contexto educativo que va definiendo el rumbo de la formación de docentes. Se ha observado que, a través de los años, sólo han tomado en cuenta la parte técnica y teórica de la educación, sin tomar en consideración la parte humanística. En este caso, la educación debe partir de la realidad social para lograr el desarrollo integral de las personas, no puede reducirse solamente a la instrucción e información que un docente tiene que saber, porque esto repercutiría en no desarrollarse integralmente.

2.3 Formación docente en el INBA. El caso de los Centros de Educación Artística (CEDART)

La trayectoria de la formación docente en México ha sido un proceso de constante reconstrucción de conocimientos, a través del ensayo y error se han podido modificar los contenidos y conceptos del quehacer docente. Al margen de todo este movimiento, hay que preguntarse en qué momento surgió la idea de formar docentes de arte para las escuelas del INBA, y cómo eran concebidos estos docentes, que sin minimizar su trabajo, eran parte de toda una estructura educativa nacional.

³⁵ Guadalupe Vadillo. Cynthia Klingler. *Didáctica. Teoría y práctica de éxito en Latinoamérica y España*. p. 30.

La formación docente en arte, tiene su origen en el año de 1976, cuando la Secretaría de Educación Pública realizó un análisis en torno a la educación artística. Retomando el análisis de la SEP, en el mes de junio del mismo año, el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE), organizó un seminario sobre la formación de profesionales y docentes de arte en los que se acordaron los siguientes puntos:

- Articular la educación artística escolarizada dentro del Sistema Educativo Nacional.
- Unificar los niveles académicos de las escuelas de arte con sus equivalentes del Sistema Educativo Nacional.
- Lograr la profesionalización de los egresados de las escuelas de arte.
- Formar a los docentes de educación artística para los niveles elemental y medio básico del Sistema Educativo Nacional.³⁶

Como resultado del seminario, se crearon los Centros de Educación Artística (CEDART), a cargo del INBA; su objetivo era tener un nivel propedéutico para las escuelas profesionales de arte, y formar instructores de arte, los cuales se encargarían de atender la formación artística de los niveles iniciales dentro del Sistema Educativo Nacional.

El plan de estudios del CEDART se estructuró en dos bloques:

- 1) El académico; compuesto por materias básicas del nivel medio superior, utilizando los programas del Colegio de Bachilleres.
- 2) El artístico; compuesto por talleres de teatro, danza, artes plásticas y música. El propósito del bloque artístico era lograr la especialización de alguna de las áreas y un conocimiento general de las restantes.

En septiembre de 1976, se publicó el acuerdo 11141 promulgado por Víctor Bravo Ahuja, entonces Secretario de Educación Pública de la SEP, mediante el cual se dio validez al plan de estudios del CEDART con los siguientes lineamientos:

- Promover permanentemente la educación artística para lograr una sensibilización masiva en todos los medios sociales;
- Difundir, conservar y cultivar las expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas que corresponden a nuestro pueblo y costumbres;
- Fortalecer la educación artística escolarizada, en los tipos elementales, medio y superior, así como en las escuelas formadoras de profesionales del arte;

³⁶ INBA. *Plan de Estudios de Instructor de Arte*. 1984 s/p.

- Fortalecer en las escuelas de arte el espíritu democrático con objeto de encauzar y favorecer, en un plano de responsabilidad, la participación de la comunidad escolar para lograr los objetivos de la educación artística;
- Propiciar que el profesional de arte, trabajador de la producción y la educación artística, participe de las transformaciones políticas, económicas y sociales del medio que lo rodea;
- Procurar que todo programa de actualización y mejoramiento parta de un análisis crítico de la realidad histórica en que se ubica su actividad [...]³⁷

En ese mismo mes se iniciaron las actividades en el CEDART, pero varios años después, se detectaron deficiencias y problemas a nivel académico y administrativo, a causa de la premura con que se desarrolló el plan de estudios, la aprobación y la iniciación de actividades, ya que los datos indican que en 1976 se organizó y se estructuró dicho plantel. Ligado con lo anterior, se desconoce con qué criterios preestablecidos contaron para seleccionar al personal docente y administrativo.³⁸ No se han encontrado documentos que especifiquen los parámetros de contratación de los docentes, qué tipo de perfil requerían para esa labor. Se puede decir que los artistas o creadores de la época eran los encargados de enseñar como se mencionó en el primer capítulo, y aprendían a ser docentes a través de la experiencia.

El 29 de mayo de 1979, representantes de los once CEDART existentes en esa época, presentaron un documento al Director General del INBA, el Lic. Brener, donde señalaban las bases y lineamientos generales para su reforma. El documento contenía evaluaciones y proposiciones relacionadas con el aspecto académico y administrativo. Este documento fue reconocido al interior de los centros como una propuesta de plan de estudio sin ser avalado oficialmente. Trabajaron así casi un año, hasta que en febrero de 1980, la entonces Coordinación General de Educación Artística del INBA, convocó a una reunión de Consejos Técnicos y Directores de cada centro, para plantear la reestructuración del Plan y Programas de Estudio. “El objetivo resultante para esta reestructuración fue formar Instructores de Arte como carrera terminal.”³⁹

Este nuevo plan comprendía una duración de cuatro años y estaba estructurado en tres esferas:

³⁷ Diario Oficial de la Federación. Acuerdo 11141. Septiembre 1976.

³⁸ Cfr. *Plan de Estudios...* Idem s/p.

³⁹ INBA. Plan de Estudios de Profesional en Educación Artística 1994. p.6.

1. Académica: se integraron aspectos científicos y humanísticos
2. Artística: que integra aspectos teóricos y prácticos de cada una de las cuatro áreas: Teatro, Danza, Artes Plásticas y Música.
3. Pedagógica: que integra la base teórica-práctica para el desarrollo de la actividad docente.

Este plan de estudios tenía una visión integral del docente, como se puede observar, el plan de estudios contemplaba los conocimientos educativos y artísticos, con el fin de formar a un docente artista.

En 1983, se elaboró un diagnóstico con la participación de todos los sectores de la comunidad de los centros. Los resultados del diagnóstico fueron los siguientes:

- La propuesta de 1979 no daba solución a los problemas que presentaba el plan 1976.
- Se detectaron indefiniciones en su salida terminal y el nivel no correspondía al contexto del Sistema Educativo Nacional.
- Se detectó la falta de integración entre las diferentes esferas del plan de estudios.
- Los contenidos propuestos se consideraron inadecuados y mal distribuidos.
- Se estableció una carga excesiva que se reflejó en una inadecuada distribución en los horarios.
- Se carecía de un sistema de evaluación
- La planta docente mostraba inadecuada formación técnico-artístico y didáctica.⁴⁰

Además de todas las problemáticas que se mencionaron, se agregó otra más. El Decreto Presidencial del 23 de marzo de 1984, declara que la Formación de Profesores de Educación Básica se elevó a nivel de licenciatura.⁴¹ Esto provocó un descontrol en el Plan de Estudios del CEDART, ya que el perfil del instructor de arte era de nivel técnico y no profesional. El resultado de estos hechos requirieron la redefinición del proyecto formativo del CEDART, y con ello la elaboración de un nuevo plan de estudios, identificado como plan 1984, que adquirió el carácter de Bachillerato de Arte y dejó de tener como propósito

⁴⁰ *Ibidem* p. 7-8.

⁴¹ Recordemos que en ese año la educación normal, en todos sus grados y niveles, quedó establecida con el grado académico de licenciatura, requiriendo estudios de bachillerato como antecedente de ingreso. Algunos de los cambios a partir de la reforma fueron establecer en las normales tres funciones: la docencia, la investigación, la difusión y la extensión universitaria. De esta manera, las escuelas normales pasaron a ser instituciones de nivel superior.

una formación de instructores en el área artística. En junio de 1985, el plan de estudios 1984 fue aprobado definitivamente por el CONALTE.

Las constantes modificaciones realizadas en un lapso tan corto, obligaron a regularizar o nivelar diversas acciones, tales como el establecimiento de equivalencias entre planes de estudio, para permitir la certificación de distintas generaciones involucradas.

Con el propósito de darle seguimiento al plan de estudios en Bachillerato de Arte, se diseñó un proyecto estructurado en dos etapas. En la primera etapa (ciclo 84-85), se planteó como objetivo, conocer la experiencia de los docentes en la aplicación de los programas de las asignaturas de los primeros dos semestres del área artística, de lo cual se concluyó:

- Se alcanzaron los objetivos propuestos utilizando los programas de instructor de arte y modificando el programa de bachillerato.
- La aplicación de los programas repercutió satisfactoriamente en el rendimiento académico de los alumnos en el nivel de sensibilización. Sin embargo, se consideró que el nivel de los programas fue bajo con respecto al nivel medio para el que fueron elaborados.
- El desarrollo de los programas se vio afectado por la falta de recursos didácticos y materiales adecuados, así como la deficiente administración de los centros.⁴²

A partir de 1986 se continuó con la segunda etapa del seguimiento, en el cual se dio mayor importancia a las asignaturas del área artística.

Durante 1987 la dinámica del CEDART giró en torno a la elaboración y reestructuración de programas de estudio. Asimismo se hicieron propuestas para restablecer la formación de instructores, bajo el argumento de que el egresado tenía pocas oportunidades de continuar con estudios de nivel superior.

En 1989, se efectuó una nueva evaluación académica, cuyo objetivo era analizar el funcionamiento académico de los CEDART, identificando los factores que estuvieran generando problemas y proponer posibles soluciones. Para 1993, se realizó una nueva propuesta; consistía en modificar los planes

⁴² INBA. *Plan de Estudios CEDART 84*. s/p.

de estudio para cada región, dependiendo de las necesidades que requerían en ese momento. Se trató de cubrir dos ámbitos:

- El ámbito profesional específico: estaba conformado por dos modelos; el profesional y el profesional medio en Educación Artística.
- El ámbito propedéutico: consistió en el Bachillerato en Arte y Humanidades.

El Plan de Estudios de Profesional en Educación Artística se integra con las disciplinas componentes de las áreas artísticas, quedando dividido en cuatro bloques: Teatro, Danza, Artes Plásticas y Música. En el área psicopedagógica se complementa la formación del profesional en educación artística, al agrupar las asignaturas que abordan los conocimientos referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje. “El propósito de esta área es: proporcionar los elementos de las disciplinas intervinientes en la psicología y pedagogía que propicien el manejo de las herramientas teórico-metodológico para la planeación didáctica y conducción de grupos de aprendizaje.”⁴³

Las asignaturas que formaban parte del área psicopedagógica eran las siguientes:

- Psicología I y II
- Psicología Evolutiva
- Psicología del Aprendizaje
- Psicología Social
- Seminario de Titulación
- Didáctica en Educación Artística
- Comunicación Educativa
- Didáctica General
- Historia de la Cultura I y II
- Optativas (2)

En este Plan de estudio se pudo observar que tenían más carga horaria las materias artísticas que las psicopedagógicas, y se puede deducir que la

⁴³ INBA. *Plan de Estudios de Profesional 1994*. p. 32.

formación de esos instructores en arte, estaban más enfocadas al área artística que el área pedagógica.

El Plan de Estudios Profesional Medio, se diseñó para aquellas regiones con características muy específicas, en lo relativo a la oferta educativa, y posibilidades laborales, e incrementar la sensibilización artística de la comunidad, como fueron los casos de Monterrey y Guadalajara. El plan está conformado por tres áreas:

1. Socio-humanística: orientar al alumno su reflexión en torno a los procesos estéticos y los contextos en que se producen, al mismo tiempo que obtiene una base para un desarrollo intelectual permanente. Las materias que lo conformaban eran: Estética, Historia de la Cultura, Taller de Creación Literaria, Ética y Mercadotecnia.
2. Artística: concentrar los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos del género artístico, que serán la base para el desarrollo de habilidades cognitivas y prácticas con las que se formaba profesionalmente el egresado. Las materias que lo conforman eran: Teatro, Música, Artes Plásticas y Danza [cada una con sus respectivas área].
3. Complementaria: incorporar elementos de disciplinas afines al objeto central de la carrera, con las que se abren las posibilidades laborales dentro de la(s) práctica(s) profesional(es). Las materias que lo conformaban eran: Historia de las ideas de México I y II, Taller de Investigación, Maquillaje Escénico y Producción Escénica I y II.⁴⁴

El plan de estudios de Bachillerato en Arte y Humanidades proporciona al estudiante los elementos suficientes para elegir un área artística y profundizar en el conocimiento teórico-práctico de la misma. El plan esta conformado por dos áreas:

1. Académica: ofrecer la formación propia del bachillerato, cuya función es proporcionar los conocimientos básicos de carácter interdisciplinario, que permite acceder a los estudios en el nivel superior. Las asignaturas son: Matemáticas, Química, Física, Biología, Ecología, Taller de Lectura y Redacción, Métodos de Investigación, Historia de la Cultura, Inglés, Filosofía. Historia de México, Psicología, Ética, Seminario del Arte Mexicano, Estética, Historia del Arte, Literatura Universal, Literatura Mexicana, Literatura Hispana y Literatura Latinoamericana.
2. Artística: integrar los elementos teórico-prácticos de las diferentes asignaturas que la conforman, cuya finalidad será introducir y orientar dentro de las áreas la búsqueda de procesos creativos. Dicha área está organizada por dos bloques; el primer año tronco común, formado por las cuatro áreas artísticas y los dos siguientes el alumno escoge el área específica a estudiar.⁴⁵

⁴⁴ INBA Plan de Estudios Profesional medio en Danza, Música, Artes Plásticas y Arte teatral. 1994. p. 23- 24.

⁴⁵ INBA. *Plan de Estudios de bachillerato de Arte y Humanidades*. 1994. p. 24-32.

Cada plan de estudios es muy distinto, tal vez lo más grave fue que los tres estaban autorizados y vigentes en un mismo CEDART, esto ocasionó un gran problema académico-administrativo porque no sabían con certeza cuántos alumnos tomaban un plan de estudios y cuáles otro. En la vida académica también afectó, ya que las confusiones de los maestros en cuanto al plan de estudios al que pertenecía su asignatura y el que cursaban sus alumnos creaba una confusión de contenidos, objetivos, metodologías, y aprendizaje.

Se ha observado que la trayectoria por la que pasaron los docentes de arte no fue nada fácil, debido a los cambios constantes de los planes de estudio y la falta de orientación para la elaboración de éste. Queda claro que los docentes iban aprendiendo conforme a la práctica, por medio del ensayo y error enseñaban y aprendían al mismo tiempo. Una de las características que tenía el docente era ser más que nada, observador e investigador en el aula.

Más allá de la formación inicial de docentes en arte como lo planteaba el proyecto CEDART, la decisión de transformar el perfil de egreso de docente a bachiller en arte y humanidades, no fue producto de un estudio profundo, sino de la necesidad de buscar una alternativa para posibilitar la existencia del proyecto y ofrecer otro tipo de educación para la sociedad mexicana.

Podemos decir que de acuerdo con las fases identificadas, uno de los aspectos que caracterizaron al modelo CEDART y la formación docente, ha sido la carencia de un proyecto educativo que establezca, de manera clara, intenciones, orientación y acciones en el papel del docente, que han sido influenciadas por decisiones mal empleadas. De alguna forma, la educación artística y, por consecuencia, los docentes de arte, son el reflejo de lo que sucede dentro del Sistema Educativo Nacional. “La estructura temporal y espacial de la vida cotidiana se le imponen como elementos que no pueden ser manejados a voluntad, lo que determina la situación histórica del sujeto, con un calendario que debe cumplir en los espacios vitales donde se realizan las tareas.”⁴⁶ Si se les impone el deber ser como una obligación, será muy difícil

⁴⁶ Víctor Rosario. op.cit. p. 38.

que sean conscientes de su quehacer educativo, provocando así, una confusión de su formación diaria.

La mayoría de los docentes en arte han adquirido sus conocimientos, habilidades y destrezas para impartir clases a través de la práctica, es decir, han adquirido una formación continua, pero ¿qué implica que los docentes en arte no cuenten con la etapa inicial como lo indica Imbernón? Ante esta pregunta es importante reflexionar qué tan significativo es que los docentes en arte cuenten con bases teóricas educativas que les permita solucionar problemas en su quehacer educativo. Con esto queda claro que la mayor formación con la que cuentan los docentes es práctica, lo cual permite tener herramientas y conocimientos pero mucho más lento. Ante esta problemática es elemental que se les apoye a través de cursos que estén enfocados a aclarar dudas teóricas del quehacer docente.

Al fomentar que los docentes se sigan preparando para desempeñar y fortalecer su trabajo, tal vez las autoridades del Estado y de cada una de las instituciones, le den mayor importancia a los cursos de capacitación para su personal docente, ya que éstos son los responsables de sacar adelante a generaciones de creadores artísticos.

La asignación de funciones para los docentes cambian con la época, y se van transformando según las ideas y modos culturales dominantes en cada sociedad. Es necesario reflexionar no solamente en los procesos de formación docente, sino también en la transformación y retroalimentación de ellos, de una manera individual y grupal, ya que están en una constante articulación de conocimientos.

En el caso de los docentes de arte, pueden tener mayor facilidad de integrar sus habilidades cognoscitivas-afectivas y destrezas, para resolver problemas de la práctica, pues ellos pueden desarrollar con mayor facilidad la imaginación y creatividad por las características que tiene el arte.

Capítulo 3

Situación actual docente de la Escuela de Iniciación Artística (EIA) No. 4 del INBA.

“En un país donde la educación ocupa un lugar de interés tan irrelevante, donde el arte y las expresiones culturales ocupan un lugar aún más menospreciado, el que existamos algunos que transmitimos el conocimiento del quehacer artístico y que exista alguien que desea proveer de herramientas a los docentes de arte para hacer mejor nuestro trabajo, produce una sensación de esperanza. Ojalá algún día lleguemos a ser el país que merecemos; mientras tanto hay que seguir pa`delante.”
Maestro de Artes Plásticas EIA No. 4

Para continuar con la línea del capítulo anterior en éste se describirá la situación actual de los docentes de la EIA No.4, con el fin de reconstruir y entender el entorno educativo y profesional en el que se desenvuelven. Para esto se darán a conocer los resultados estadísticos que se obtuvieron de los cuestionarios, los que nos ayudarán a entender su formación docente, es decir; intereses o motivos para dar clases y formación didáctica. Posteriormente se analizarán las problemáticas a las que se han enfrentado los maestros a lo largo de estos años, qué perfil profesional se está considerando para esta modalidad educativa, su proceso de formación y los diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje que aplican los docentes de arte.

Desde el inicio, las Escuelas de Iniciación Artísticas (EIA) han sufrido muchos cambios internos y externos que han modificado su forma de trabajo, sin dejar claro cuáles son los objetivos que guiarán a todas las personas que conforman la escuela: directivos, docentes y alumnos. Esto ha provocado en varias ocasiones la falta de identidad como institución educativa y el desinterés o falta de conocimientos por parte de los docentes, la aceptación por seguir los planes de estudio vigentes en las escuelas hasta hace algunos años. Estos conflictos y otros más provocaron serios problemas internos, por lo que se pretendió desaparecer las escuelas al no estar bien fundamentadas. Es necesario aclarar que si en una escuela no existen objetivos claros, es muy difícil que los directivos y personal docente hagan su labor de manera adecuada.

Una de las características de las EIA es que ofrece una modalidad educativa semiescolarizada, es decir; una educación no formal. Este tipo de educación se refiere a todas aquellas acciones que tienen una intencionalidad educativa y una planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurren fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria, por ejemplo: cursos de diversos temas, deporte, talleres culturales y artísticos, entre otros. Lo interesante de las EIA es que ofrecen una formación artística muy completa, lo que permite que los alumnos se inicien en el arte.

A pesar de la insuficiente difusión por la educación artística, los docentes han sabido seguir adelante, con sus virtudes y defectos, han formado su quehacer docente a través de la experiencia. Este tipo de formación puede tener ventajas y desventajas. Ventajas: por experimentar nuevas formas de conocimiento a través de una investigación natural e intuitiva. Desventajas: porque no siempre cuentan con técnicas pedagógicas para apoyar su práctica educativa.

La formación docente no es solo elaborar métodos didácticos que mejoren su quehacer profesional, sino también que sean más conscientes como seres humanos, coincidiendo con Julio Pimienta: "Subsistimos, somos quienes somos porque existimos, con una escala de valores en un compromiso responsable con los demás, en una vivencia de comunidad o, como llamarían otros más avanzados, en una comunidad de indagación."⁴⁷ Si uno trata de entender el entorno social en el que se desenvuelven los docentes de arte, podremos entender su forma de ser y se contribuirá a que ellos mismos esclarezcan sus ideas y comportamiento para impartir clases.

3.1 Condiciones actuales de los docentes

En el primer capítulo se pudo observar que con la creación del INBA, se ha intentado reconstruir la educación que ofrecen las escuelas que están a su cargo. Sin embargo, ésta ha sido una tarea difícil debido a que existe poca cultura por el arte, la mayoría de la población está mas enfocada a otros

⁴⁷ Julio Pimienta. *Metodología Constructivista*. p. 3.

intereses porque no han tenido la oportunidad de experimentar el arte como parte de su formación, además que han tenido que atender otras necesidades primordiales para vivir, como el trabajo para sustentar a una familia: dónde dormir, qué comer, qué vestir, etc.

Al tener en cuenta los acontecimientos por los que pasó la EIA, se podrían considerar cuatro factores importantes que han propiciado la actualización del personal docente:

- ❖ El contexto social: la demanda social se incrementó debido a dos factores; la primera fue que se dirigieron para distintos niveles de población (niños, jóvenes y adultos), y el segundo fue que se ofrecieron las cuatro disciplinas artísticas (Teatro, Danza, Artes Plásticas y Música).
- ❖ El contexto histórico: el crecimiento que han tenido las escuelas a lo largo de su historia, se ha desarrollado en diferentes etapas históricas, las cuales han modificado su estructura y oferta educativa.
- ❖ El contexto político: aunque éste se encuentre dentro del proceso interno de las escuelas, en él se justifica el tipo de formación que se le atribuye y los alcances que deberá tener. Por ejemplo, en el caso de las Escuelas de Iniciación Artísticas son iguales en funcionalidad, pero cada una cuenta con una infraestructura diferente.
- ❖ El contexto educativo: así como las necesidades de la sociedad cambian con el paso de los años, la educación también. Los docentes tienen un papel muy importante en la formación de los alumnos porque se pueden considerar como los intermediarios entre la enseñanza, los objetivos de la escuela y los objetivos de los alumnos, entre otras cosas. El docente puede ser llamado como un mediador en el encuentro entre el individuo y la información o conocimiento, es por eso que éste debe comprender y diagnosticar las necesidades educativas para el alumno y para ellos mismos.

En el 2001, se hizo un análisis⁴⁸ en la EIA No.4 para saber qué nivel tenían los docentes en cuanto a estudios o si habían tomado cursos de actualización. Los resultados de manera general fueron los siguientes:

- ❖ La mayoría de los datos demostraron que su formación sólo contemplaba estudios básicos (secundaria máximo), en algunos casos se habían concluido estudios superiores en alguna área artística, lo cual no era indispensable para enseñar en las escuelas de esta modalidad educativa por ofrecer una educación no formal.
- ❖ La problemática a la que se enfrentaban la mayoría de los docentes era la carencia de una formación y actualización académica, porque muchos de ellos no tenían los conocimientos pedagógicos. Por ejemplo, en el 2000, cuando se actualizó el plan de estudios, los docentes representativos de cada área colaboraron con la reestructuración de dicho plan, pero en el momento en que la SGEIA estructuró y dio a conocer el informe oficial, la mayoría de los docentes no tenían claro muchos conceptos pedagógicos que se manejaron en él. Esto originó muchas dudas por parte de los maestros en el momento de impartir la clase.

A partir de esta reunión, surgieron las congruentes acciones de actualizar a los docentes de la EIA.

Se desconoce el impacto de los cursos en la labor docente, pero a lo largo del desarrollo de esta investigación, han salido a la luz muchas preocupaciones que tienen los docentes para desarrollar de mejor manera su quehacer educativo, como la falta de apoyo por parte de las autoridades, la poca remuneración económica, las malas condiciones de la escuela, la falta de apoyo entre los docentes, la falta de interés de algunos alumnos, etc. Las opiniones son muy diversas, y por los motivos anteriores en el siguiente punto se darán a conocer los resultados del diagnóstico de necesidades de los docentes con el fin de conocer cómo ha sido su formación profesional.

⁴⁸ Crf. INBA. Documento interno. *Informe de la aplicación del cuestionario para docentes de la Escuela de Iniciación Artística no. 4.*

3.1.1 Diagnóstico de la Formación Docente. Análisis estadístico

Para conocer cómo se han formado los docentes en arte, se optó en primera instancia por platicar con algunos maestros a acerca de cómo fue su formación docente, qué se les hacía más interesante de ser docente, qué pensaban de la educación artística, etc. Fue así como se diseñó el cuestionario y se les aplicó a 23 docentes de la EIA # 4 de diferentes áreas artísticas y de diferentes niveles educativos: infantil, juvenil y adulto⁴⁹.

El cuestionario⁵⁰ esta conformado por 26 preguntas de carácter cerrado (por opciones) esto fue para concentrar la información que arrojaron los resultados y se complementaron con preguntas de carácter abierta. El cuestionario esta estructurado en cinco apartados:

- ❖ Datos Generales: Identificación del docente.
- ❖ Datos Académicos: Conocer en cuáles escuelas realizaron sus estudios de arte, de qué área proceden y que materias imparten en la EIA.
- ❖ Capacitación: Saber cuantos han tenido la iniciativa de actualizar sus conocimientos y qué tipo de cursos han tomado.
- ❖ Motivos y Satisfacciones en la práctica docente: identificar qué tan satisfechos están de ser docentes, qué los motiva o los desmotiva para realizar su función educativa, entre otras cosas.
- ❖ Formación Didáctica: Detectar qué formación pedagógica han adquirido en el transcurso de su práctica educativa y cómo asimilan los conceptos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

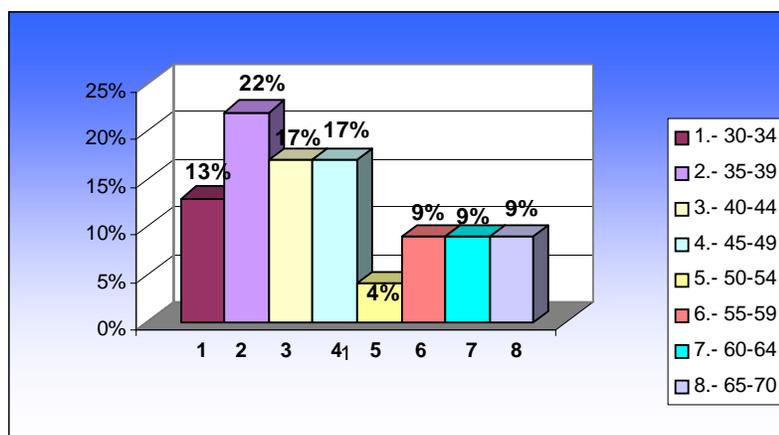
A continuación se describen los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de la EIA.

⁴⁹ Hay que recordar que solo el área de Danza imparte clases a nivel infantil y juvenil. Música imparte al nivel: infantil, juvenil, adulto.

⁵⁰ Ver anexo.

Datos Generales

1. Edad

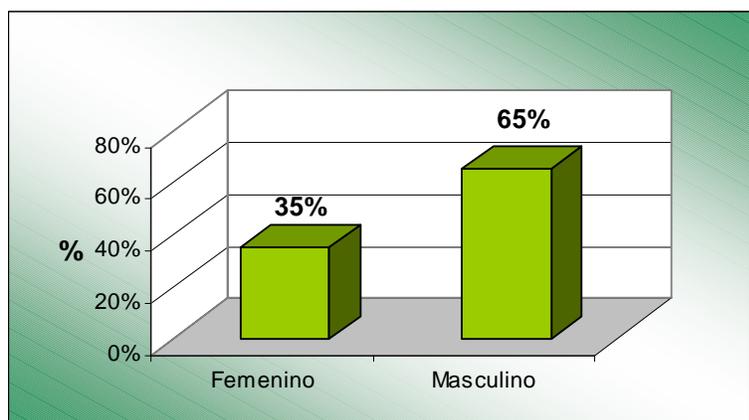
gráf.1

La gráfica nos muestra los siguientes resultados:

- El 22% tiene entre 35 y 39 años de edad.
- El 17% corresponde a la categoría de 40 a 44 años de edad.
- Otro 17% está ubicado entre los 45 y 49 años de edad.
- El 13% muestra que esta población tiene entre 30 y 34 años de edad.
- El 9% corresponde a la categoría de 55 a 59 años de edad.
- Otro 9% se ubica entre los 60 y 64 años de edad.
- Hay también un 9% con edades entre los 65 y 70 años.
- El 4% restante tiene entre los 50 y 54 años de edad.

Como se observa en esta gráfica la mayoría de los docentes cuentan con una edad madura, lo que probablemente indica que en la EIA #4 no existe mucha rotación de personal docente.

2. Género

gráf.2

- El 65% corresponde al género masculino.
- El 35% incumbe al género femenino.

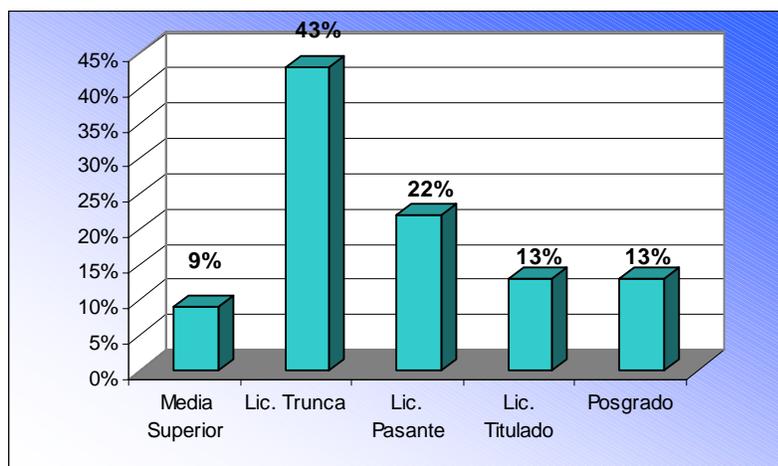
Las tendencias a los dos géneros cambian dependiendo del área artística, por ejemplo: en Teatro, Música y Artes Plásticas, hay más hombres; en Danza hay más mujeres. Esto puede deberse a una influencia educativa transmitida desde la familia hasta el entorno socio-cultural que existe en nuestro país. Hay profesiones en las que abunda más el género masculino y en otras el femenino. En el caso de las artes pasa exactamente lo mismo. Las características particulares que prevalecen en cada uno de los géneros, lucen a través de las actividades que cada uno realiza, por ejemplo: en Música predominan ambos géneros, sin embargo, en las diferentes disciplinas cambian, en canto e instrumentos de cuerda hay más mujeres; en los instrumentos de percusión y de aliento abundan más los hombres. En el Teatro participan ambos géneros. En Danza predominan más las mujeres porque culturalmente la relacionan con la feminidad y el movimiento corporal estético que tienen por naturaleza. En esta área existe una discriminación de la sociedad por aquellos hombres que se dedican a la danza, culturalmente se da por hecho que un hombre bailarín tiene preferencias sexuales del mismo género⁵¹. En las Artes Plásticas relacionan más al género masculino que al femenino por ser una disciplina que trabaja con sustancias tóxicas, materiales

⁵¹ Para mayor información consultar a Margarita Tortajada Quiroz. *Danza y Género*. Coediciones COBAES

pesados, etc. Pero como en las otras disciplinas, no se descarta la presencia de otro género, por ejemplo, en esta área hay mas mujeres dedicadas a la pintura, mientras que los hombres se inclinan más al estampado, o a la escultura.

Datos Académicos

3. Escolaridad

gráf.3

- El 9% corresponde al nivel de Medio Superior (carrera técnica).
- El 43% pertenece al nivel de Licenciatura Superior trunca.
- El 22% tiene el nivel de Licenciatura Superior sin título.
- El 13% pertenece al nivel de Licenciatura titulado.
- El 13% corresponde al nivel de Posgrado.

La mayoría de los docentes de la EIA tienen estudios de licenciatura sin título y pocos cuentan con el título o algún posgrado, mientras que la otra parte cuenta con estudios inconclusos o con estudios medios superiores (este nivel se está tomando como nivel técnico en las artes).

El problema de no concluir sus estudios de licenciatura pueden ser debido a diversos factores que desvían los objetivos de éstos⁵², como son: falta de apoyo familiar, económico, intereses personales, problemas administrativos de

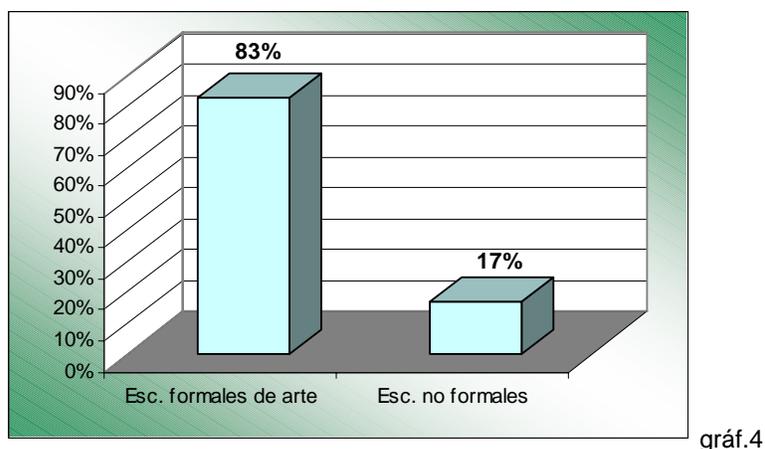
⁵² Información sacada de los cuestionarios aplicados.

la escuela, etc. Otro problema detectado es que la mayoría terminan la carrera, pero no se titulan, se desconocen los motivos por los cuales no lo realizan. En julio del 2006, la SGEIA a través de la Dirección de Asuntos Académicos, dio a conocer nuevas formas de titulación para todos aquellos que no han podido hacerlo. Existen dos modalidades, la primera es el *Subprograma para la titulación de profesionales con estudios inconclusos dentro del INBAL*⁵³; ofrece titularse a todos los profesionales del arte con estudios inconclusos. Los profesionales que están interesados pueden pedir una cita a la SGEIA, para saber si son o no candidatos a esta modalidad.

La segunda modalidad es el *Subprograma para la regularización de ex alumnos que cursaron estudios en las escuelas profesionales del INBAL*⁵⁴, a diferencia del otro subprograma, éste está enfocado para todos aquellos que no terminaron sus estudios y desean concluir la licenciatura.

Con estas nuevas formas de titulación, los docentes que no concluyeron sus estudios o no se han titulado, tienen la oportunidad de hacerlo, ahora, faltaría saber si los docentes están dispuestos a terminar su licenciatura.

4. Escuela de egreso

- El 83% ha estudiado en escuelas formales de arte.
- El 17% estudió en escuelas no formales.

⁵³ Para mayor información consultar pág. www.bellasartes.gob.mx en el apartado de educación.

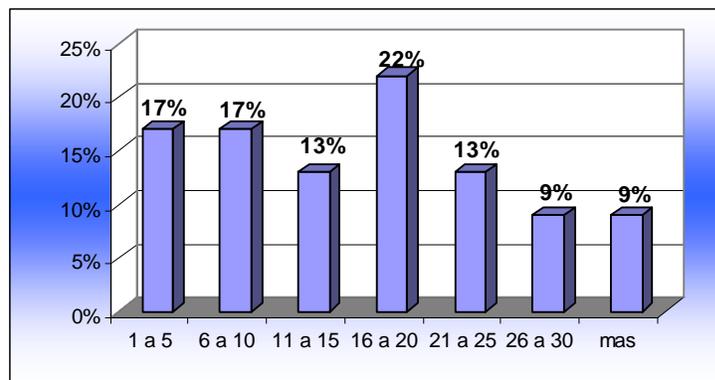
⁵⁴ *Idem*

Las escuelas formales de arte están conformadas por las del INBA y universidades como la UNAM, la Universidad de Guanajuato y escuelas de otros países como el Conservatorio de Berlín, es decir se tienen una acreditación formal

Las escuelas no formales se refieren a todas aquellas instituciones que no tienen validez oficial, como son las academias privadas, casas de cultura o las EIA.

Esto nos demuestra que la mayoría de los docentes de la EIA estudiaron formalmente un área artística con validez oficial.

5. Años trabajando como docente

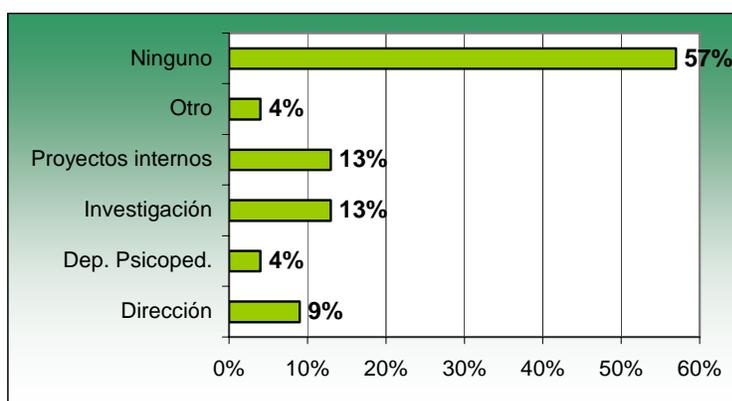
gráf.5

- El 22 % tiene 16 a 20 años trabajando como docente.
- El 17% corresponde a la categoría de entre 1 a 5 años trabajando como docente.
- Otro 17% ha trabajado de 6 a 10 años como docente.
- El 13% tiene entre los 11 y 15 años trabajando en las aulas.
- Otro 13% tiene de 21 a 25 años trabajando como docentes.
- El 9% corresponde a la categoría de 26 a 30 años trabajando como docente
- Otro 9% tiene más de 30 años en la docencia.

La mayoría de los docentes han impartido clases de arte en otras instituciones educativas; en escuelas particulares a nivel primaria y secundaria. Hay quienes

han dado clases a nivel superior, como universidades particulares, y existen algunos que se iniciaron como docentes en la EIA. Es importante saber cuántos años tienen trabajando como tal, pues esto puede proporcionar información sobre la experiencia que han adquirido a lo largo del tiempo. Es interesante que la mayoría de los docentes han tenido la oportunidad de dar clases en otras instituciones, así tratan con alumnos de distintas etapas de formación educativa y social, esto les permite tener una visión más amplia de cómo impartir clases.

6. Labores académicas que desempeña en la escuela además de impartir clases.

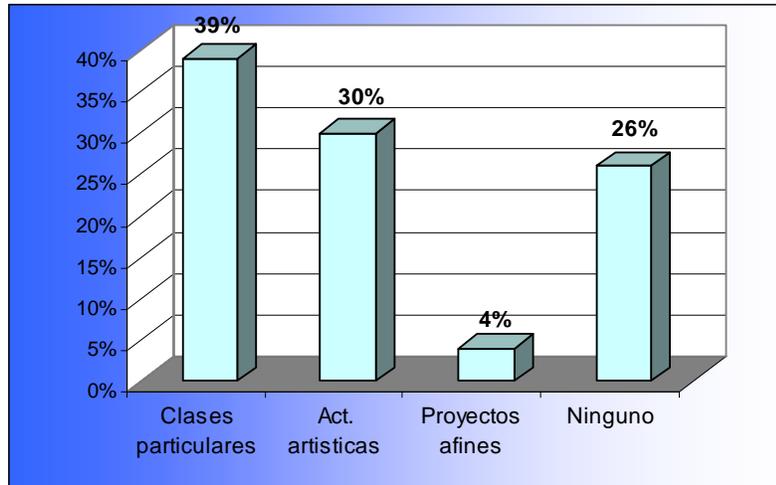

gráf.6

- El 9% realiza funciones académico-administrativas, como director y secretaria académica.
- El 4% corresponde al Departamento de Psicopedagogía. En este caso es una docente de música que además de dedicarse a esta área, estudió Psicología.
- El 13% se dedica a la investigación de su área, principalmente en Música y Artes Plásticas.
- El 13 % participa en proyectos internos, como publicación de un periódico mensual, exposiciones, apoyo al proceso de admisión (cuando es el periodo de inscripciones).
- El 4% realiza otras actividades como ser parte del sindicato de maestros.
- El 57% solo se dedica a la docencia.

Como se observó en la gráfica, el 57% de la población se dedica sólo a dar clases, mientras que el 43% realiza otras funciones.

7. Actividades que realizan fuera de la EIA relacionadas con su profesión

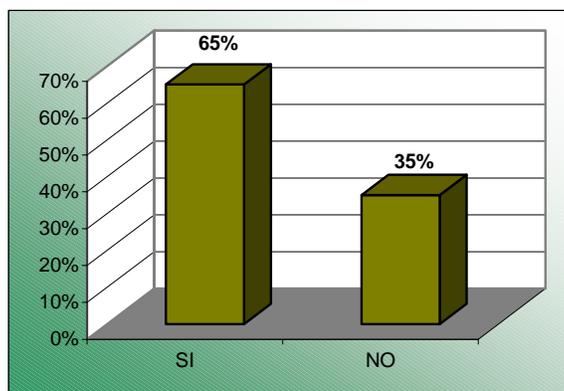
gráf.7

- El 39% de los docentes se dedica a dar clases particulares.
- El 30% se dedica a realizar actividades artísticas.
- El 4% se dedica a proyectos afines.
- El 26% no se dedica a otra cosa más que a dar clases dentro de la EIA.

La mayoría de los docentes se dedican a dar clases particulares para buscar otros ingresos económicos además de tener otras experiencias como maestros. Hay quienes realizan actividades artísticas, como exposiciones o conciertos, que les permiten crear y transmitir sus creaciones. Esta parte es interesante, porque permite ver que el sujeto, además de dedicarse a la docencia, también desea seguir un camino como artista y combinar ambas profesiones.

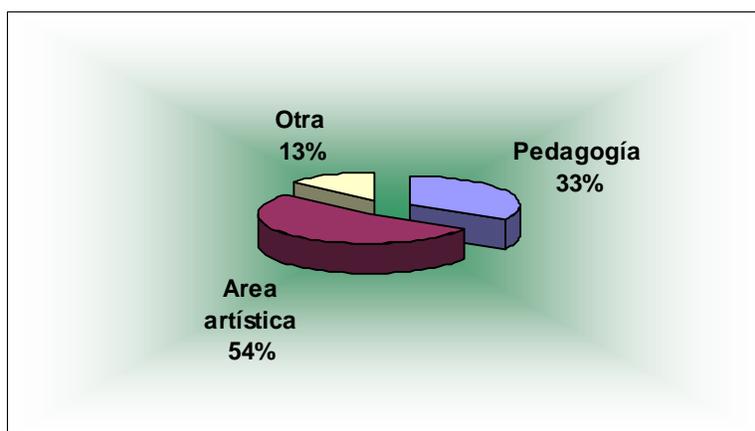
Capacitación

8. Capacitación en los últimos tres años

gráf.8.1

- El 65% dijo que si han tomado cursos de capacitación
- El 35% no ha ningún curso en los últimos tres años

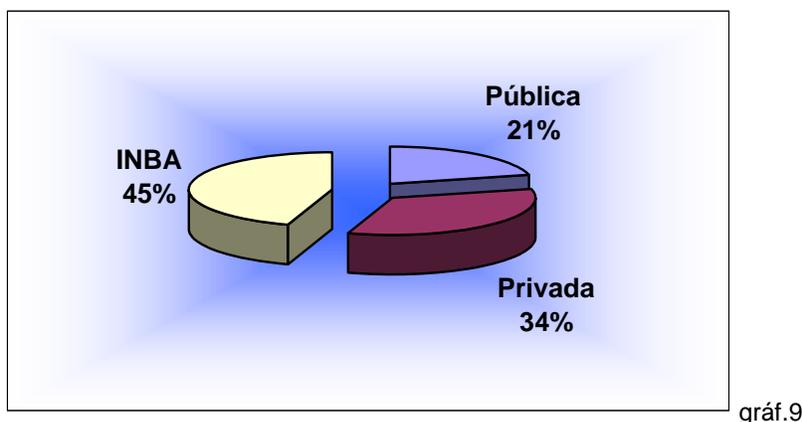

gráf.8.2

- El 34% de la población docente se ha capacitado en el área artística que ha estudiado.
- El 22% se ha capacitado en el área de pedagogía para mejorar su labor docente.
- El 9% ha tomado cursos por interés personal como cursos de filosofía y de cocina.
- El 35% no se ha capacitado en los últimos tres años.

Como muestra la gráfica, el mayor porcentaje está concentrado en el área artística, es bueno que actualicen los conocimientos de dicha área, pero sería recomendable que se inclinaran también en el área pedagógica, ya que ésta les proporcionaría herramientas para impartir sus clases con mayor certeza y propiciar la reflexión de su quehacer educativo.

9. Instituciones en las que han realizado la capacitación

gráf.9

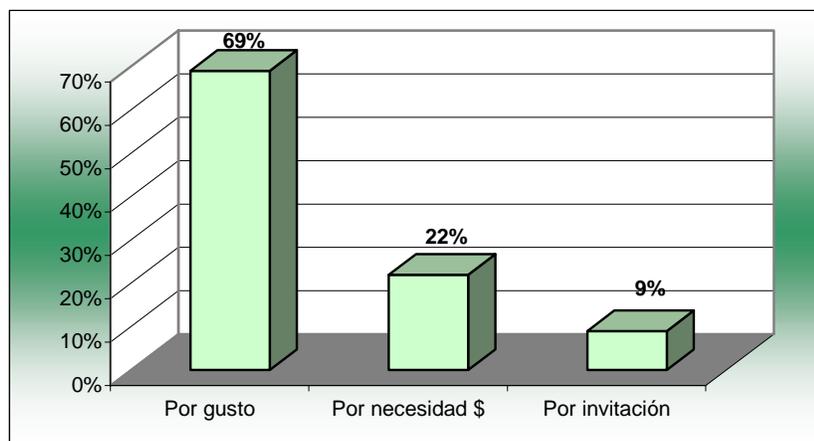
- El 45% ha tomado cursos de capacitación por parte del INBA.
- El 34% acudió a instituciones privadas.
- El 21% ha tomado cursos en instituciones públicas.

La mayoría de los docentes ha tomado cursos de capacitación por parte del INBA, porque la misma institución manda la invitación a las escuelas para que éstos acudan. Sin embargo, algunos docentes comentan en el cuestionario que a veces han asistido a los cursos más por obligación que por voluntad propia, ya que han existido cursos de pedagogía que no les ha ayudado en sus actividades educativas.

Hay quienes recurren a instituciones privadas, como escuelas particulares, universidades extranjeras y otros han optado por tomar cursos en instituciones públicas como la UNAM.

Motivos y Satisfacciones en la práctica docente.

10. Motivos por los cuales empezó a dar clases

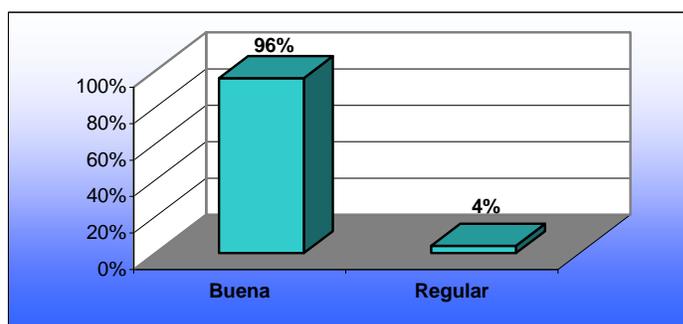

gráf.10

- El 69% de los docentes empezó a dar clases por gusto e iniciativa propia.
- El 22% lo hizo por necesidad económica.
- El 9% por invitación.

Es importante saber cuáles fueron los motivos por los que empezaron a dar clases, porque es ahí donde radica la diferencia entre un docente que tiene vocación e interés, a otro que sólo lo hizo por necesidad económica. Hay docentes que afirman que a pesar de haberlo hecho por la razón anterior, les ha gustado ejercer la docencia y han aprendido que la enseñanza requiere preparación; sin embargo hay quienes reflejan todo lo contrario.

11. Experiencia docente

gráf.11

- El 96% opina que su experiencia como docente ha sido buena.

- El 4% considera que ha sido regular.

Esto puede ser causa de la práctica que han tenido a lo largo de su quehacer docente, muchas veces influyen las experiencias con los alumnos, con los administrativos o directivos, que les permiten formar un criterio propio de su trabajo. A pesar de esas inconsistencias, la mayoría opina que la experiencia docente ha sido enriquecedora porque han aprendido de los alumnos. “Es muy bonito saber que alguien va a aprender, resolver alguna duda de los alumnos, darles apoyo, afecto con respeto, y también considero que un maestro aprende de los alumnos y esto te da experiencia.”⁵⁵

12. Lo que más y menos le gusta de su trabajo es:

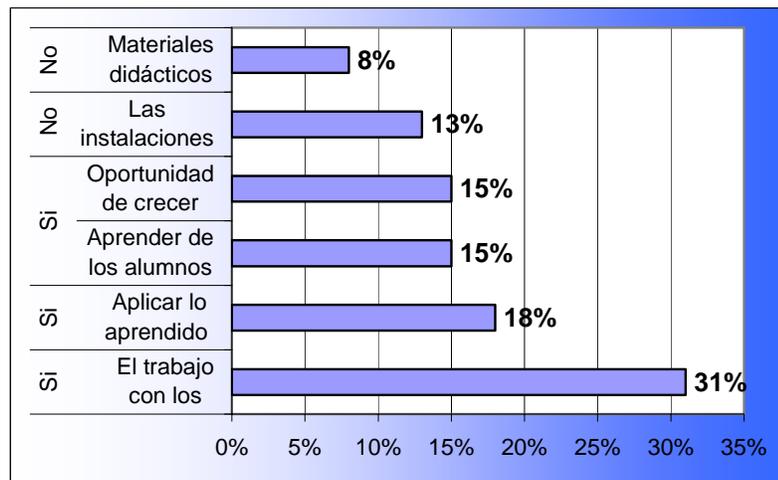

fig.12

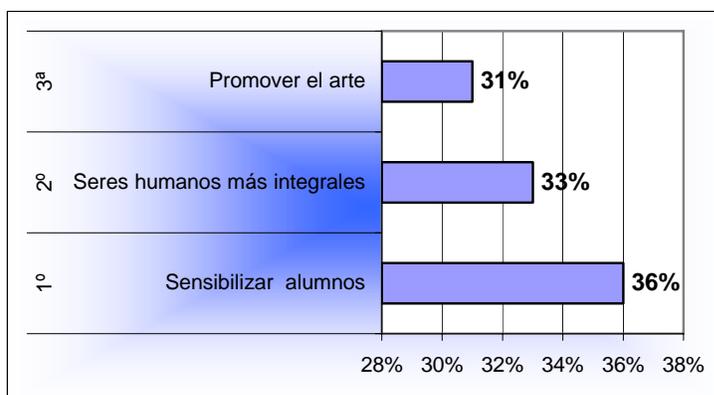
- En primer lugar, 31% escogió trabajar con los alumnos.
- En segundo lugar, 18% coincidió en que los alumnos apliquen lo aprendido en clase.
- En tercer lugar, 15% declara que existe una igualdad entre aprender de los alumnos y crecer profesionalmente.
- En cuarto lugar, al 13% le desagradan las instalaciones para dar clases.
- En quinto lugar, al 8% le desagrada la falta de material didáctico para apoyar el aprendizaje.

⁵⁵ Información sacada de cuestionario. Mtra. de Artes Plásticas.

Es significativo saber qué es lo que más les gusta de su trabajo ya que nos permite conocerlos mejor y entender sus preferencias. En este caso la mayoría eligió trabajar con los alumnos, posiblemente por las acciones nobles que se pueden ejercer en esa labor educativo, eso que significa que la mayoría son conscientes de la realidad en la que experimentan al ser docentes.

Lo que menos les gustó fueron las instalaciones de trabajo, ya que éstas no son adecuadas porque el espacio de los salones son pequeños y falta ventilación, así como la falta de recursos didácticos para apoyar trabajo en el aula. Estas dos variables son importantes porque si los docentes no cuentan con el material y el espacio idóneo, se puede disminuir su práctica educativa, en detrimento del alumno.

13. ¿Cuáles son sus aspiraciones como docente en arte?

gráf.13

- En primer lugar, el 36% de la población docente coincidió en sensibilizar a los alumnos.
- En segundo lugar, el 33% desea que los alumnos sean seres humanos más integrales.
- En tercer lugar, el 31% aspira a promover el arte por medio de su quehacer docente.

Se puede considerar que todas las opciones son importantes para iniciar a los estudiantes en el mundo de las artes. Sensibilizar a los alumnos involucra trabajar con todos los sentidos y percepciones. La concepción de formar a

seres más integrales consiste en que ellos se formen no solo en el área cognitiva, sino también afectiva, social, creativa, sensitiva, de tal manera que el alumno tenga varios caminos de dónde escoger y construya su propio conocimiento. Promover el arte significa no sólo difundir la información por medio de una obra artística o algo similar, sino ser consciente del acto que se está llevando a cabo, por ejemplo: pintar un cuadro no es solo copiar una figura y pintarla de mil colores; para eso hay que imaginar, innovar y plasmar una idea trabajada y bien fundamentada, que dé como resultado de un producto artístico.

Formación Didáctica

14. Importancia del papel del docente

gráf.14

- El 96% de los docentes mencionan que es importante el papel que tienen en la EIA, porque son ellos quienes están a cargo de las clases y se dedican a enseñar el área artística en la que se prepararon.
- El 4% no contestó.

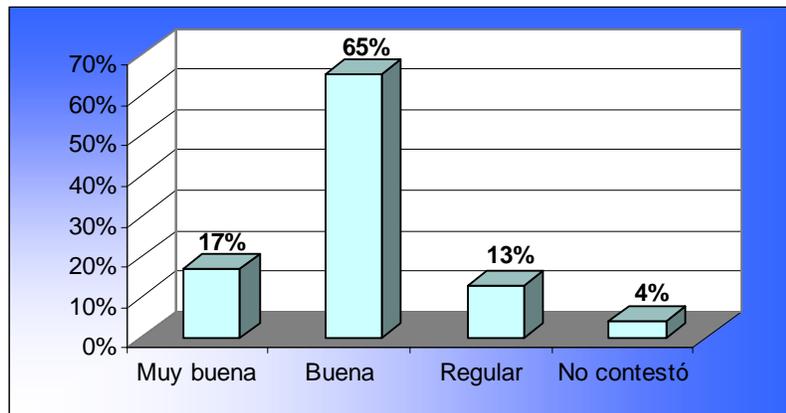
Un maestro de la EIA resalta tres papeles fundamentales que ellos realizan⁵⁶:

1. Formación artística propedéutica para escuelas superiores [educación formal en arte]
2. Formación artística como público [formar el gusto y criterio por el arte]
3. Formación artística para satisfacción personal [realización como ser humano]

⁵⁶ Información sacada del cuestionario aplicado a un docente del área de música.

Esta visión hace saber que el papel del docente realiza varias funciones: inicia a los alumnos al área artística de su interés (proporciona información teórica práctica), incita a formar gustos y criterios hacia el arte y por último estimula el desarrollo humano. Si fuera posible que la mayoría de los docentes vieran esas funciones como ejes fundamentales para su quehacer educativo, se les facilitaría más esas acciones.

15. Actitud hacia los alumnos

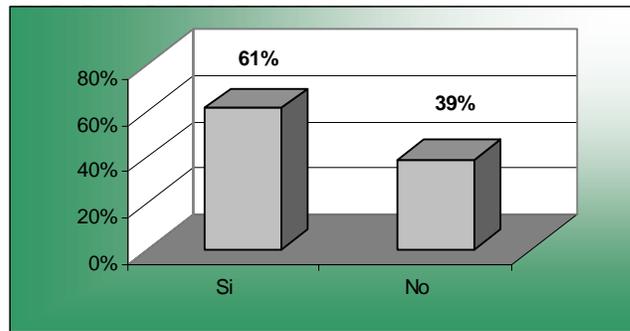

gráf.15

- El 17% de los docentes asumen muy buena relación hacia los alumnos.
- El 65% creen tener buena actitud hacia los alumnos.
- El 13% opina que tienen una actitud regular hacia sus alumnos.
- El 4% no contestó.

La actitud es la disposición de ánimo que se tiene ante una actividad que se realiza, muchos coincidieron que la relación que han tenido hacia los alumnos ha sido paciente, positiva, amable, respetuosa, seria, comprometida, disciplinada, y por lo general, tratan de ser accesibles. Desde este punto de vista los docentes se pueden considerar como mediadores, aunque su práctica parece desarrollarse más desde una perspectiva tradicional como transmisores del conocimiento.

16. Diferencia entre ser artista y ser docente

gráf.16

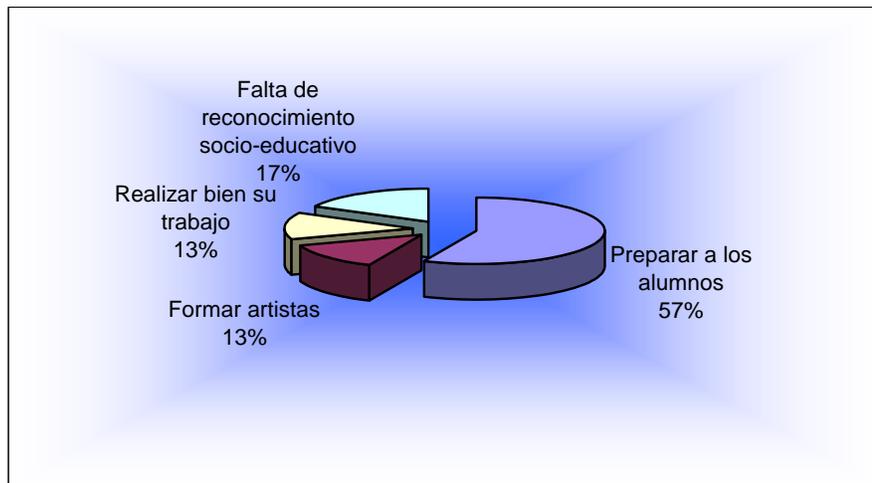
- El 61% coincidió en que sí existen diferencias, porque ser artista es crear, sensibilizar, ejecutar un instrumento, etc. Mientras que ser docente significa enseñar y preparar al alumno, y hay quienes categorizaron al docente como “la herramienta técnica para enseñar”⁵⁷. A diferencia de la respuesta anterior, ser docente, creativo, sensible, etc.
- El 39% coincidió en que no existe diferencia, porque ambos pueden provocar emociones, crear, guiar, transmitir. “Creo que la docencia nos acerca más a las tendencias actuales de la educación, el artista que se aleja de la docencia se aleja también de la realidad actual y tiende a ser mediocre. Por lo tanto creo que deben ir de la mano uno con otro.”⁵⁸

Hay quienes dicen que no se puede enseñar arte si no se es artista y se conocen las bases fundamentales para éste. Si se es docente en arte, es necesario experimentar el arte como creador e innovador y unificar ambas acciones educativas.

⁵⁷ Mtro. del área de Música.

⁵⁸ Mtro. del área de Música.

17. Mayor preocupación como docente

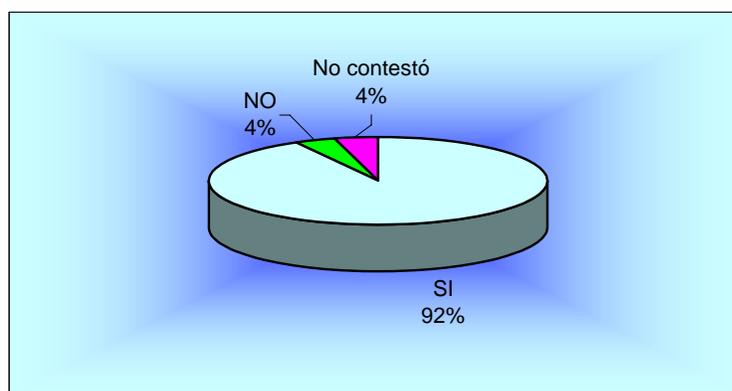

gráf.17

- El 57% opina que la mayor preocupación como docentes es preparar a los alumnos adecuadamente.
- El 17% coincide en que la falta de reconocimiento social hacia la educación artística es una preocupación constante, ya que si no existe un reconocimiento por parte de la sociedad, no habrá interés y tienden a desvalorarla.
- Al 13% le preocupa realizar bien su trabajo como docentes.
- Para el 13% restante su mayor preocupación es formar artistas.

Todas estas preocupaciones se entrelazan por ser parte de la formación educativa, si a los docentes les preocupa hacer bien su trabajo, es importante que consideren preparar a los alumnos y formar artistas al mismo tiempo, sin embargo, el objetivo de la EIA es acercar a la población estudiantil a las artes y sensibilizarla. Como se demuestra en esta gráfica, cada docente tiene un objetivo propio, que a veces no concuerda con los objetivos de la escuela.

18. Preparar previamente la clase para impartirla

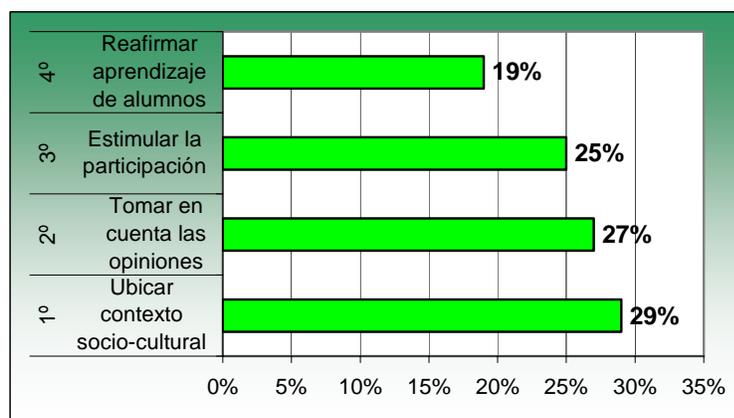

gráf.18

- El 91% de los docentes tienen el hábito de preparar previamente su clase.
- El 4% no prepara su clase previamente.
- El 4% restante no contestó.

El preparar previamente los temas que desarrollará en clase, da a entender que el maestro tiene la curiosidad de buscar nuevos conocimientos para poder guiar o asesorar de mejor manera a los alumnos. En la educación artística es importante que se promueva esta acción, porque al preparar previamente las clases, se promueve la reflexión de qué desean realizar en la clase.

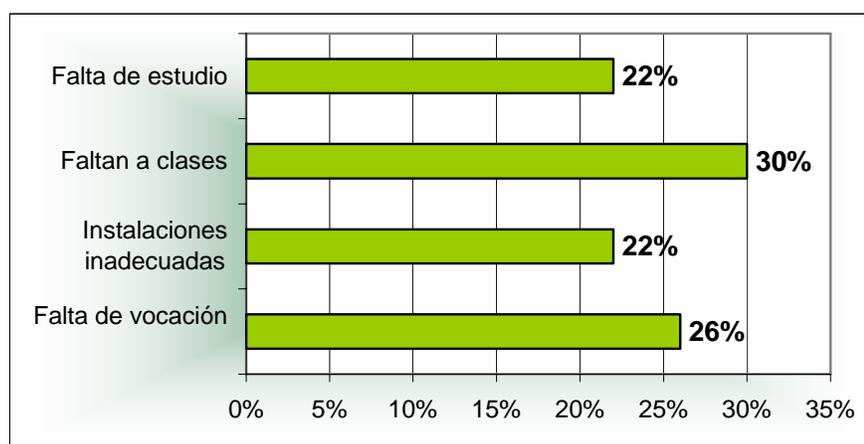
19. Al impartir clases usted procura

gráf.19

- En primer lugar, el 29% coincidió en que es importante ubicar el contexto sociocultural de los alumnos para poder trabajar con ellos, ya que si los docentes no tienen el interés por conocerlos es poco probable que exista buena comunicación entre ellos.
- En segundo lugar, el 27% procura tomar en cuenta los puntos de vista y opiniones de los alumnos, porque esto les permite saber el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
- En tercer lugar, el 25% se propone estimular la participación de los alumnos en la clase. Esta variable esta relacionada con la primera, ya que ambas promueven la comunicación y la participación de los docentes y los alumnos.
- En cuarto lugar, el 19% procura reafirmar el aprendizaje de sus alumnos a través de la participación constante, pues al llevar a la práctica los conocimientos, se refuerza el aprendizaje y se promueve una participación activa por parte de los alumnos.

20. Problemas a los que se enfrenta con mayor frecuencia al impartir clases

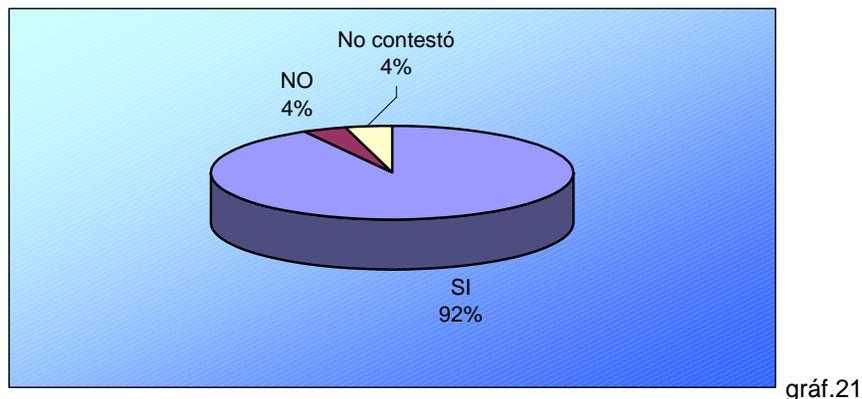
gráf.20

- El 30% corresponde a los alumnos que faltan frecuentemente a clases.

- El 26% indica la falta de vocación de algunos alumnos. Aunque la EIA ofrece una educación no formal, para algunos docentes les es importante que los alumnos tengan vocación por el área artística que están estudiando.
- El 22% corresponde a las instalaciones que no son adecuadas para el estudio de los alumnos.
- El 22% restante indica que los alumnos no estudian lo suficiente.

Como se muestra en los resultados, los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los docentes al impartir clases, son con los alumnos porque hay quienes no responden a las exigencias, hay falta de vocación, no asisten a clases, carecen de recursos económicos o de apoyo familiar, todos estos factores pueden provocar una futura deserción. Este es uno de los problemas más graves que existen en este tipo de escuelas; porque los alumnos al abandonar sus estudios, repercuten en el trabajo de los docentes, pues muchas veces frenan el ritmo de trabajo y cambian los objetivos que el maestro tenía planeados.

21. ¿Se considera creativo para impartir clases?

- El 91% si se considera creativos
- El 4% no.
- El restante 4% no contestó.

Existen diversos conceptos sobre lo que es ser creativo. En los resultados de las encuestas hubo quienes coincidieron en que las condiciones del grupo

orillan a improvisar y plantear ejercicios no previstos. Otros recurren a materiales atractivos para hacer más interesante el aprendizaje. Hay quienes afirman que la creatividad tiene como base la sensibilización artística, pero otros consideran que la creatividad sólo sirve para actividades prácticas (como tocar un instrumento, actuar, bailar, pintar, etc.) y no teóricas (como la lectura, análisis de documentos, etc.)

Al hablar de creatividad en la educación artística, no sólo nos referimos a cómo tener la capacidad para solucionar los problemas, sino tenerla siempre presente en la vida diaria, ya que esto les permitirá desarrollarla y hacerlo como un hábito.

Existen dos enfoques de la creatividad. El primero proviene de occidente: “la creatividad alude a un estado de ánimo particular en el que se requiere cierto grado de tensión o la aparición de un conflicto para resolver y ser creativo”⁵⁹

La otra perspectiva se origina en el oriente: “Desde la antigüedad han pensado que la creatividad es un estado personal que se encuentra cubierto u opacado por motivos terrenales y cotidianos [...] para generar el estado de las capacidades creativas han creado técnicas como la yoga, el tai-chi, la meditación.”⁶⁰

El enfoque occidental menciona que, para ser creativo, el sujeto tiene que pasar por un conflicto que lo orille a ello, mientras que el enfoque oriental dice que es un estilo de vida y que se puede estimular con técnicas de relajación que permiten eliminar el estrés y mantenerse en paz con uno mismo y hacia el rededor. Sería importante que los docentes tomaran en cuenta este tipo de enfoque, ya que éste les permitirá buscar nuevas formas de pensar y de actuar hacia su quehacer docente.

⁵⁹ Marco Hernán. *Creatividad y Educación*. p.21.

⁶⁰ *Ibidem* p. 22.

Los docentes de la EIA consideran que la creatividad surge por medio de la inspiración del arte, ya que ésta promueve la imaginación y la percepción de los sentidos que benefician al creador artístico.

22. La retroalimentación entre maestro-alumno es importante para la enseñanza y el aprendizaje

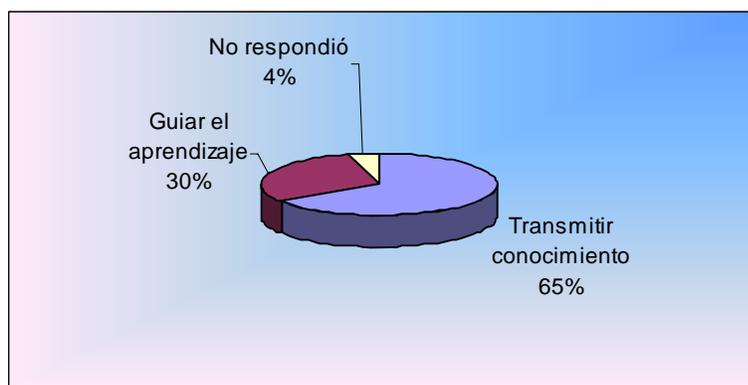

gráf.22

- El 96% si está de acuerdo con que la retroalimentación entre maestro y alumno es importante.
- El 4% restante no contestó.

La mayoría coincide en que si es importante la retroalimentación que puede existir entre el alumno y el docente, porque esto permite que en ambas partes se propicie el conocimiento continuo. Sin embargo, mencionan que, para que se propicie esto, es importante que haya disposición de ambas partes y se favorezca el diálogo, porque si no existe el interés en ambas partes, no se da la interacción.

23. ¿Qué significa enseñar?

gráf.23

- El 65% coincide en que enseñar es transmitir conocimientos; el docente es el que tiene los conocimientos y éstos son transferidos a los alumnos. Relacionado con este concepto, el autor Francisco Larroyo⁶¹ dice lo siguiente: “Según esto, precisa admitir que el maestro posee de antemano el saber; saber que transmite a aquellos que aún no lo poseen. El maestro enseña explicando e interrogando.” En la enseñanza artística, este concepto sigue vigente para algunos maestros (en el siguiente capítulo se profundizará más este tema) .
- El 30% admite que enseñar es guiar u orientar el aprendizaje; que propicia la construcción del conocimiento por medio del análisis, la reflexión y la investigación. El autor Jesús Beltrán⁶² menciona “El profesor transmitía la información y el alumno la recibía. Sin embargo, es el alumno el que hace significativa la información (...) La tarea del profesor aquí será, pues, ayudar al alumno para que seleccione lo relevante de la información.”
- El 4% no contestó.

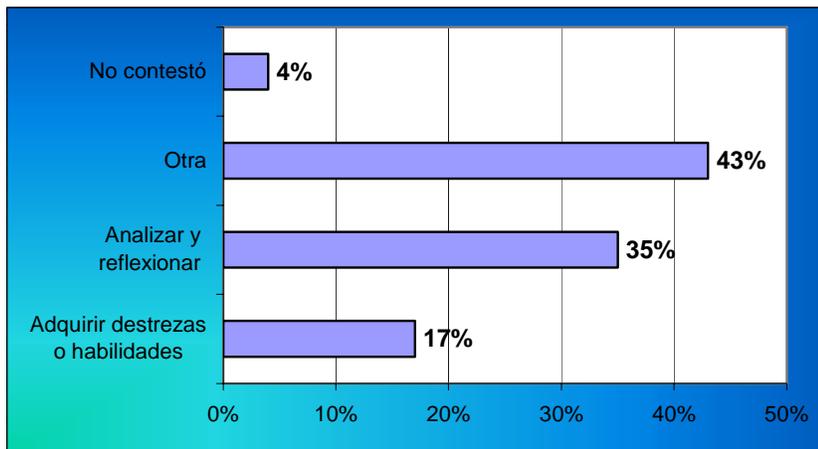
Como se demuestra en la gráfica, la mayoría de los docentes tienden a enseñar de una manera tradicional, ya que el docente es el que posee la

⁶¹ Francisco Larroyo. *Didáctica General Contemporánea*. p.69 Nota: Se consideró a este autor solo en este concepto y como referencia bibliográfica.

⁶² Jesús Beltrán y Luz Pérez Sánchez. *Enciclopedia de Pedagogía*. En: El rol del profesor. s/n de pág. Material en CD.

información y transmite los conocimientos sin tomar en cuenta al alumno. El resto de la población coincide en que enseñar es orientar al alumno para que éste construya su conocimiento. Esta idea esta basada desde una perspectiva constructivista, la cual menciona que, para propiciar el proceso de enseñanza y aprendizaje debe existir una comunicación entre maestro y alumno, para provocar una construcción de conocimientos significativos.

24. ¿Qué es aprender?

gráf.24

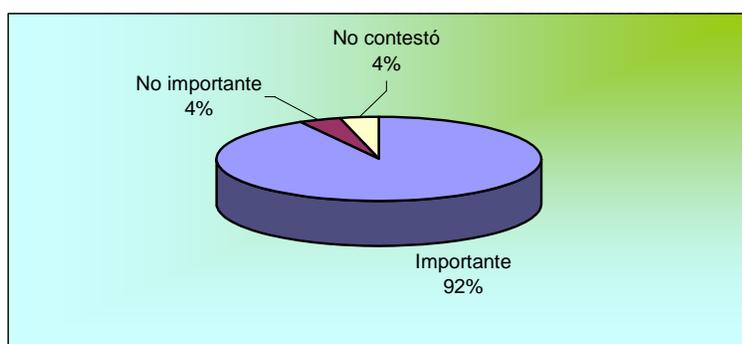
- El 17% coincidió en que aprender es adquirir destrezas o habilidades por medio de ejercicios.
- El 35% coincide en analizar y reflexionar la información para que el alumno la asimile y la lleve a la práctica.
- El 43% de la población encuestada, señala que aprender es crecer más, conocer, trabajar con constancia y disciplina, experimentar y sensibilizar a los alumnos.

Se muestra que el 43% de la población docente tiene una noción de qué significa aprender. Se puede suponer que éstas respuestas reflejan conocimiento de conceptos que se van apropiando con la experiencia diaria y cómo perciben ésta.

El resto tiene un concepto más formal de qué es aprender ya que algunos dicen que es adquirir destrezas o habilidades (17%), y otros que es analizar y reflexionar la información (35%).

Sin embargo, para que el aprendizaje se desarrolle es importante propiciar la reflexión y análisis en los ejercicios prácticos y teóricos para que los alumnos construyan sus propios conocimientos y desarrollen sus habilidades y destrezas.

25. ¿Es importante o no trabajar el equilibrio entre la teoría y la práctica en el área artística?

gráf.25

- El 92% coincide en que es importante que exista un equilibrio, ya que esto permitirá nivelar la información que están adquiriendo los alumnos, teniendo la oportunidad de reforzar la teoría del área artística con la práctica, para que exista un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.
- El 4% dice que no es importante, porque depende muchas veces del tipo de asignatura, hay algunas que son mas prácticas que teóricas y viceversa.
- El 4% no contestó.

A pesar de que existen asignaturas prácticas y teóricas es importante que los docentes consideren equilibrar ambas para propiciar un ambiente mas activo,

es decir, generar el análisis y la reflexión para tener como resultado mayor habilidad y destreza en los alumnos.

Es interesante observar a lo largo de este apartado los resultados que arrojaron las encuestas, porque reflejan lo que opinan los docentes acerca de su quehacer educativo.

Sin lugar a dudas, la mayoría de los maestros se han formado con el paso de los años, teniendo una práctica vivencial, es decir una tenida una formación continua (recuerden el capítulo anterior) En la gráfica 8, es un ejemplo que solo el 22% de los docentes han tomado cursos de pedagogía; sin embargo, sería importante que tuvieran la opción de tener una formación inicial que les permitiera conocer un poco más de su quehacer educativo. Sin embargo esto no se ha podido lograr y la opción que esta más factible es a través de cursos que beneficien la práctica docente y ampliar sus conocimientos.

Cada docente tiene una formación distinta que le ha permitido construir sus propias experiencias o conocimientos, determinando qué tipo de docente quiere ser, ya que existen experiencias que propician bienestar y otro malestar, y de una u otra manera se reflejan en su profesión. El autor José M. Esteve distingue dos factores que determinan el malestar docente:

1. “Se refiere a los que inciden de forma directamente sobre la acción del profesor en su clase, generando tensiones asociadas a sentimientos y emociones negativas.”⁶³

Por ejemplo, los resultados mostrados en la sección de *Motivos y Satisfacciones en la práctica docente y Formación Didáctica*. Los resultados de una u otra manera reflejan descontento o inconformidad hacia el quehacer docente. Los factores directos que más están presentes y que pueden beneficiar o perjudicar en su trabajo como maestros, fueron los motivos por los que empezaron a dar clases, repercutiendo de alguna manera en la actividad

⁶³ José Esteve. *El malestar docente*. p. 27-28.

dentro del aula. Muchas veces se ha demostrado que si una persona no está contenta con lo que hace, es difícil que realice bien su trabajo. El docente cuenta con una tarea muy importante y difícil a la vez porque tienen que mediar con su forma de ser (estado de ánimo, intelectualmente, etc.) y lograr transmitir que los alumnos se interesen en lo que estudian.

2. “Se refiere a las condiciones ambientales, al contexto en que se ejerce la docencia. Esta afecta la eficacia docente al promover una disminución de la motivación del profesor en el trabajo”⁶⁴

Los resultados que arrojó la pregunta no.12: *Lo que más y menos le gusta de su trabajo*, se observa que la mayoría goza trabajar con los alumnos y propiciar la participación; sin embargo, lo que menos les gusta son las instalaciones, porque son pequeñas y les falta de ventilación. Otra de las inconformidades es la falta de recursos didácticos para apoyar la docencia. Otra pregunta que refleja su preocupación se observa en la pregunta no.17 *¿Cuál es su mayor preocupación como docente?* En ésta se observa que una de sus preocupaciones es la falta de reconocimiento socio-educativo de las artes, lo que a su vez propicia la desmotivación de algunos profesores.

Al existir variaciones tan radicales en la sociedad, el papel del docente también ha sufrido cambios que le exigen una constante capacitación, para que los contenidos que enseñan y la manera de impartir clases estén actualizados. En la sesión de *Capacitación*, se refleja que no todos los docentes toman cursos de pedagogía que les permita seguir aprendiendo y perfeccionar sus acciones educativas. Generalmente han tomado cursos de su área artística, lo cual es importante, ya que esto indica que se están actualizando sus conocimientos artísticos.

El apartado de *Formación Didáctica*, da pie para reafirmar que la formación que han adquirido los docentes en arte es de manera empírica, y a pesar de que se han formado con la práctica, sus conocimientos son valiosos. Sin embargo

⁶⁴ *Idem.*

existen incongruencias con su forma de pensar y de actuar, ya que algunos consideran importante la retroalimentación maestro-alumno, aunque pocos lo aplican en la práctica.

Por esos motivos es importante fortalecer la práctica docente desde una visión pedagógica que propicie cambios benéficos. Para que esto se pueda realizar, es elemental saber qué habilidades o destrezas deben tener los docentes para impartir clases y ejercer mejor su quehacer educativo, es por ello que en el siguiente apartado hablaremos del perfil del docente.

3.1.2 Perfil Docente

Continuando con la misma línea de investigación, una interrogante que surgió al estar analizando los resultados estadísticos, fue cómo se determina un aspirante es apto para impartir clases y qué tipo de requisitos se requieren para postularse como aspirante a docente. Es así, que surge este apartado el cual se explicará que proceso utiliza la EIA para escoger a un docente y qué perfil es el idóneo.

En la actualidad se le ha dado mayor importancia a la investigación de los perfiles profesionales, porque se ha demostrado que el personal, al estar en el lugar que le corresponde, puede trabajar con mayor efectividad. Todo esto tiene mucho que ver con la personalidad, los motivos, el interés y la iniciativa con la que se trabaja. En términos generales, el perfil profesional se puede considerar como los rasgos más importantes que necesita cubrir una persona para laborar en un lugar.

Uno de los objetivos de la educación es propiciar que los educandos y educadores, independientemente de las clases sociales o entorno familiar, logren los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje, además de otras cosas; por estas razones es importante señalar que, una de las características más importantes que un docente pueda poseer para su quehacer educativo, es ser facilitador de la enseñanza.

La autora Violeta Arancibia menciona que las características de los docentes pueden estar compuestas por dos factores: directos e indirectos.

Los **factores directos** aparecen como especialmente importantes: la vocación, los rasgos personales y el dominio de los conocimientos.

- La **vocación** es considerada como el compromiso hacia lo que se está ejerciendo. “Un profesor con vocación da prioridad a los aspectos formativos en su tarea educativa y proyecta las altas expectativas respecto a la capacidad de logro de sus alumnos.”⁶⁵
- Los **rasgos personales** son las características individuales que tienen los docentes. Estos rasgos se aprenden en el transcurso de la vida y hacen diferentes a cada persona. “En este sentido, Tausch (1987) señala que un maestro no puede despojarse de sus características personales sólo por el hecho de entrar en una sala, sino que en la situación de enseñanza los atributos personales emergen, incluso, con más fuerza.”⁶⁶
- El **dominio del contenido** que posee el docente será de mucha importancia, ya que si conoce realmente lo que va a enseñar, tendrá mayor seguridad en su quehacer educativo. “Se afirma que la preparación intelectual del maestro ejerce una clara influencia en los resultados de sus alumnos. Esto, ya que profesores con una sólida formación exhiben actitudes y conductas asociadas con la enseñanza efectiva”.⁶⁷

Los **factores indirectos** se pueden considerar como factores externos que muchas veces no dependen de un único individuo, por ejemplo, el clima grupal que se desarrolla en la escuela y la capacidad del profesor para dirigirse en forma adecuada al interior del salón de clases.

⁶⁵ Cfr. Violeta Arancibia. Psicología de la educación. p. 209. *Apud.* Rittershaussen et. cols. *La acción docente y su efectividad.* Revista de Pedagogía, vol. 41.

⁶⁶ *Idem.* *Apud.* Tausch. *El fomento del aprendizaje personal del maestro.* Revista educación Vol. 35. 1987.

⁶⁷ *Ibidem* p. 210. *Apud* Czerniack y Chiarelott. Teacher Education for effective Science Instrucion-A Social Cognitive Perspective. Journal of Teacher Education Press asscioation of America. 1990.

El perfil del docente está conformado, al igual que otra actividad, por una serie de cualidades y características que configuran el modo de ser y actuar de este quehacer educativo, como se mencionó en las ideas anteriores (factores directos e indirectos), éstas pueden ser las siguientes:

1. Cualidades objetivamente apreciables: salud, presencia física, edad, principalmente.
2. Cualidades no objetivas:
 - a) Intelectuales: claridad de ideas y expresión, serenidad de juicio, imaginación, memoria, capacidad para analizar, etc.
 - b) Didácticas: adaptación al educando, conocimiento de los métodos de enseñanza y aprendizaje, etc.
 - c) Morales [y éticos]: ejemplaridad, madurez afectiva, equilibrio interior, empatía, justicia, dominio de sí, paciencia, optimismo.⁶⁸

Las funciones del docente dependerán del concepto que tenga, del tipo de educación y de la organización de cada institución. En términos generales, se puede señalar que, tanto los rasgos directos e indirectos actúan en conjunto, reflejando una coherencia entre el ser, el saber y el saber hacer del profesor.⁶⁹

Si se entiende la educación como una formación integral, es necesario que los docentes sean conscientes de esta filosofía para seguir construyendo sus conocimientos: teóricos, prácticos, éticos, pedagógicos, de su área artística, etc.

Tomando en cuenta los puntos anteriores del perfil profesional, se analizó el perfil docente de la EIA con el fin de entender qué es lo que busca la institución como función educativa en arte, y como consecuencia, qué es lo que busca en su personal docente.

⁶⁸ *Diccionario de las Ciencias de la Educación.* p. 1156.

⁶⁹ La UNESCO propuso cuatro pilares para la educación: Aprender a conocer. Aprender a hacer. Aprender a vivir juntos y Aprender a ser. Estos cuatro pilares propone una educación más integral para cada ser humano y para la sociedad en general.

3.1.2.1 El perfil docente de la EIA

En el caso de las Escuelas de Iniciación Artística no se tiene determinado un perfil que especifique claramente las características que un docente debe tener para impartir clases.⁷⁰

Cada EIA tiene su forma de trabajo, por tanto, el perfil docente es completamente diferente en ellas. En términos generales, las causas del por qué no existe un perfil profesional para los docentes de arte pueden ser las siguientes:

- ❖ Cada dirección trabaja de manera diferente y, por lo mismo, elabora un perfil docente distinto al anterior.
- ❖ La EIA es una escuela de iniciación al arte y no un curso propedéutico para las escuelas superiores, el perfil docente debe ir de acuerdo con la visión que se tenga de ésta. No se puede exigir que los docentes cuenten con estudios de posgrado o maestrías en su área artística, pues éstas no existen en cada área específica.

La dirección actual de la EIA no. 4 ha dado una solución inmediata⁷¹ para este problema, y ha planeado la siguiente estrategia para seleccionar a los docentes:

1. Cuando la escuela solicita un docente, el director debe mandar una solicitud a la SGEIA para informar los motivos de contratar a uno. La SGEIA manda la respuesta de aceptación y el mismo personal de la EIA se encarga de hacer promoción del puesto que se requiere.
2. La EIA solicita que los candidatos se presenten con un currículum, que tenga experiencia laboral (no especifican cuanto tiempo) y que tenga conocimientos del área artística que se requiere.
3. Los candidatos entran a un concurso de oposición, donde en el cual deben elaborar un tema para exponer en una clase abierta ante los docentes del área, alumnos y director, con el fin de observar el

⁷⁰ Información obtenida con una plática con el director de la EIA y el encargado de la Dirección de Asuntos Académicos de la SGEIA .

⁷¹ Información tratada en una entrevista con el director de dicho plantel.

desarrollo en clase. El candidato se somete a preguntas elaboradas por los docentes del área, relacionadas con la metodología que utiliza para enseñar, le exponen problemas y el candidato responde cuáles serían las soluciones inmediatas y a largo plazo, entre otras cosas.

4. El director, al analizar el currículum y los resultados del concurso, decide quién es el más apto para el puesto.

El director mencionó que una de las cosas que más toma en cuenta para elegir a una persona, es la disposición e interés que tiene para ese puesto.

Los puntos que se acaban de mencionar son un acercamiento a la realidad en la que se encuentra la EIA para elegir a un candidato. Esta estrategia se puede considerar efectiva, porque toma tres puntos muy importantes: primero; el personal docente participa en la selección, por tanto se puede considerar que tiene claro cuál es el papel de un docente de arte, qué debe enseñar y para qué, de esta manera sabrán detectar quién es apto para dar clases. Segundo; el director también participa en la selección, esto da a entender que por parte de la dirección existe un interés por saber cómo son los candidatos. Y tercero; dan la oportunidad al candidato de participar en un ejercicio real (dando una clase); este tipo de ejercicio sirve para llevar a la práctica los conocimientos y acercarse a la realidad de la función de un docente, haciendo de esta manera más consciente su quehacer profesional.

Si se retoman las ideas de los autores Moreno⁷² y Arancibia⁷³ como punto de partida para construir un perfil docente en arte, éstos requerirían cubrir los siguientes aspectos⁷⁴:

⁷² Diccionario... op.cit. p.1156.

⁷³ Violeta Arancibia op.cit. p. 201.

⁷⁴ Cuadro elaborado por la autora a partir de pláticas con el director y docentes de la EIA.

PERFIL DOCENTE EN ARTE

1. Tener conocimientos teóricos del área artística: Danza, Artes Plásticas, Teatro o Música.
2. Haber tenido contacto con el ejercicio práctico del área artística.
3. Contar con conocimientos estéticos, es decir, poder transmitir no solo conocimientos teóricos o prácticos, sino tener la habilidad de transmitir emociones y creatividad que le permitan trascender en su quehacer profesional.
4. Ser consciente de su ejercicio educativo artístico.
5. Interés por trabajar en equipo: tanto con los demás docentes como con los alumnos para propiciar participación activa.

La función central del docente consistiría en orientar y guiar la construcción de conocimientos teóricos y prácticos de los alumnos. Por esas razones, es de suma importancia que cuente con las características antes mencionadas para llevar a cabo los objetivos de la educación artística, vista desde una perspectiva constructivista. “Los planteamientos constructivistas con frecuencia van más allá para ayudar a los estudiantes a comprender sus propios procesos metacognitivos a fin de ayudarles a estar conscientes de su función en la construcción del conocimiento.”⁷⁵ Si tomamos en cuenta que los docentes tienen una formación continua, se pueden considerar como estudiantes porque siguen aprendiendo. Por esa razón, es importante que ellos sean conscientes de su labor, y si se cuenta con un perfil profesional definido, las funciones que deben realizar serán más claras.

3.1.2.2 El papel del docente en la EIA

En el transcurso de nuestra trayectoria escolar hemos encontrado docentes con diversas personalidades que influyen en formación de nuevas generaciones. El quehacer del docente depende muchas veces de la forma en cómo se concibe como ser humano, y qué es lo que quiere transmitir y aprender de las experiencias que adquiere en la vida escolar.

⁷⁵ Anita Woolfork E. *Psicología educativa*. p 483. Apud Cunningham 1992.

En la EIA no. 4, existe una variedad de docentes, el cuál cada uno tiene su propia forma de enseñar, pues cada uno tiene intereses muy diferentes, y en ocasiones habrá algunos que coincidan con ideas similares, como se pudo observar en las gráficas anteriores. Todo esto se relaciona con la formación continua que han adquirido en su práctica educativa. Existen docentes que optan por conocer a sus alumnos, entenderlos y sensibilizarlos. Esto permite que exista una mayor comunicación con ellos. Hay docentes que son más metódicos, le dan mayor importancia a la técnica; existen otros que son muy rígidos para enseñar⁷⁶ y no permiten tanta comunicación con los alumnos, haciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje más tradicionalista. Hay quienes son muy creativos para impartir clases, por ejemplo, un maestro que imparte una clase teórica de música (solfeo) pone como ejercicios juegos interactivos que él mismo ha diseñado para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciéndolo más lúdico y atractivo. Hay docentes que aplican ejercicios de sensibilización auditiva, del tacto o del gusto para sensibilizar las partes sensoriales de los alumnos.

En el siguiente cuadro⁷⁷ podremos analizar los diferentes enfoques educativos que han influenciado algunas veces en el papel que ejerce un docente.

ENFOQUE DIDÁCTICO	CARACTERÍSTICAS
TRADICIONAL	Los docentes formados en este tipo de didáctica están, quizá más preocupados por los procesos de razonamiento de sus alumnos pero desde una perspectiva funcionalista y mecánica.
DISCURSIVA	Este proceso conlleva el formar profesores-investigadores de su propia práctica y reflexión.
CENTRADA EN LA PERSONA	Rescata la dimensión afectiva en el aprendizaje, pero sin tomar en cuenta las diversas dialécticas que vive la persona en su propia búsqueda de desarrollo.
CONSTRUCTIVISTA	Propicia que el docente reflexione sobre lo que es el conocimiento y cómo se realiza su proceso de construcción.

En el cuadro anterior se mostraron algunos enfoques didácticos que han influenciado el papel del docente. Indudablemente todos estos enfoques educativos y sus aplicaciones tienen elementos muy ricos y valiosos para ser

⁷⁶ No hay que confundir a los docentes metódicos con los rigurosos, debido a que existen docentes que son intermediarios, pueden darle mucha importancia a la teoría sin caer en la rigurosidad.

⁷⁷ Elaborado por la autora bajo la información del Autor Martín López Calva. Una filosofía Humanística de la Educación. p. 167- 169.

explorados, he ahí la importancia de los docentes en cómo quieren retomar esos enfoques. Por lo general no existe un docente que se incline totalmente al enfoque tradicional o que sea totalmente constructivista, porque su proceso de formación se va construyendo con el paso de los años que permite explorar su papel y función en su quehacer educativo y que poco a poco va determinando qué enfoque se acopla a su carácter y a sus necesidades. Lo importante que hay que resaltar, es que el docente trate de encontrar un equilibrio, el cual le permita integrar características de cada enfoque.

Es importante que el docente se cuestione acerca de la función que ejerce, como quien hace un balance. El autor Roger Gilbert (citado por Delaire, 1996) establece una escala de factores profesionales que permiten hacer un pequeño diagnóstico de cómo se conciben los docentes hacia su quehacer. En esta escala existen factores tanto positivos, como negativos, que pueden influir en el quehacer docente. Estos factores tienen mucho que ver con la personalidad de cada profesor, claro que, entre lo positivo y lo negativo, siempre existe un factor intermedio que permite equilibrar los factores directos e indirectos.

Si describiéramos a un docente desde la perspectiva integral, éste expresaría una visión más abierta y realizaría un diálogo entre el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como contar con una disposición por aprender del alumno y del entorno en el que se desenvuelve. De alguna manera esta postura permite que el docente sea más consciente de su quehacer educativo y que cuente con mayor interés por guiar la educación, más no imponer, pues esta perspectiva trata de facilitar el proceso de construcción de conocimientos: razonamiento abstracto y sensibilización.

Para concluir este apartado, quisiera agregar que la visión que se tiene de un perfil docente en arte, consiste trabajar en la sensibilización cognitiva y afectiva de los alumnos. Para esto se sugiere que el docente sea consciente de integrar todas esas habilidades y hacerlas suyas, vivirlas.

3.1.3 Características de los docentes de arte. Proceso de formación

Otra de las características que está vinculada con el perfil docente de arte, es la manera como construyen sus conocimientos. Al analizar el proceso de formación, se podrá entender el perfil profesional de estos docentes.

En el siguiente diagrama⁷⁸ se analizarán las fases de formación por las que pasa el docente de arte, tomando en cuenta la etapa como estudiante, la artística y la docente:

Todas las personas nacen con habilidades y destrezas artísticas, pero algunas las desarrollan más que otras.

En la **primera fase**, existen dos tipos de formación de estudiantes: los intérpretes y los creadores. En ambas, los estudiantes de arte adquieren conocimientos teóricos y prácticos del área artística, la diferencia es que existen áreas que están más inclinadas a la interpretación, por ejemplo: en la danza, un bailarín interpreta lo que el coreógrafo desea transmitir, en el Teatro, un actor interpreta un personaje que ya está preestablecido en un guión, y en la Música; el músico interpreta canciones con un instrumento. Los que están más inclinados a la creación son los estudiantes de Artes Plásticas (pintores, escultores, etc.), ya que desde un inicio crean e imaginan formas y texturas para plasmarlas en pinturas o esculturas.

De esta fase depende mucho el desarrollo de la sensibilidad y percepción para transmitir sentimientos o emociones a través del arte, los conocimientos están en constante cambio por las experiencias artísticas que viven los alumnos. Los

⁷⁸ Diagrama elaborado por la autora a partir de reflexiones y análisis propios.

saberes que se adquieren en esta fase por lo general son muy controlados, pues está de por medio el asesoramiento del docente y los objetivos que desea alcanzar la institución. La escuela, al contar con un plan preestablecido, hace más objetiva la educación artística.

La **segunda fase** aparece cuando un alumno se transforma de un ser pasivo a un ser activo. En esta fase, el sujeto propone acciones artísticas que permiten indagar, investigar, crear, interpretar e imaginar sensaciones para después transmitirlos a los demás, llamado de otra manera: estética.

El artista reproduce y percibe el entorno social en el que se desenvuelve a través de objetos artísticos (instrumentos musicales, el cuerpo, la voz, materiales plásticos, etc.). Se podría considerar que en esta fase se tiene mayor libertad para interpretar o crear, porque el sujeto es más consciente de su quehacer profesional en el arte. En esta fase existe libertad para usar e inventar nuevas técnicas y practicarlas en la vida real.

Así como existen alumnos enfocados a la interpretación y otros a la creación, en un nivel profesional existen artistas-intérpretes y artistas-creadores⁷⁹, como por ejemplo:

- ❖ **Artista intérprete:** es el caso de los bailarines, actores, músicos o cantantes. Este tipo de artistas sólo ejecutan algo que ya está preestablecido: en una coreografía, en guiones o en partituras. La función de estos artistas es ser los intermediarios entre el creador y el público y tienen el objetivo de transmitir, con la obra artística, emociones e ideas.
- ❖ **Artista creador:** es el caso de los coreógrafos, escritores, compositores, pintores o escultores. La creación consiste en reelaborar y crear, con elementos de experiencias pasadas, nuevas imágenes y vivencias a través de la imaginación o fantasía.

⁷⁹ Elaborado por la autora a partir de reflexiones y análisis propios.

El artista intérprete y el artista creador tienen algo en común: los dos desean transmitir sensaciones y percepciones artísticas. Desean comunicar, con el lenguaje artístico, diversas ideas o conceptos (en el caso de los creadores), y en la expresión del cuerpo (en el caso de los intérpretes).

En esta fase, el arte se vuelve más subjetivo que objetivo, porque cada persona entiende de forma diferente, y tiene una manera de ver, entender, interpretar y crear de forma.

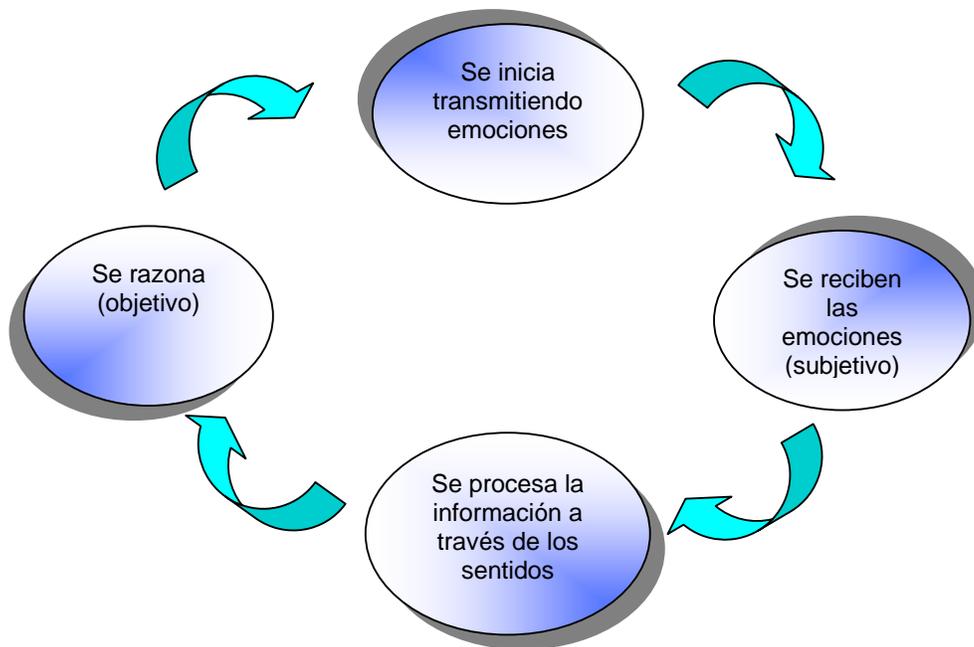
En la **tercera fase** entra en juego la toma de decisiones que se integra al quehacer educativo. Cuando un artista decide ser docente, depende mucho de la forma en qué concibe su vocación, cuáles son sus aspiraciones como docente y qué objetivos quiere enseñar y aprender. Esta fase puede ser favorable o no; depende en muchas ocasiones de las características personales, físicas, psicológicas y educativas que tiene cada docente-artista.

Otra realidad por la que pasan los sujetos en esta fase, es que paralelamente están trabajando en dos áreas: por una parte siguen siendo artistas, y por la otra, se introducen al quehacer educativo. Esto puede producir dos cosas: que el sujeto tenga una formación más integral por combinar ambas profesiones, pero que al enfocarse a una profesión descuidar la otra.

Si todos los docentes de arte combinan el quehacer artístico con el educativo de forma consciente, daría como resultado un docente innovador, porque al estar construyendo y guiando los conocimientos de sus alumnos y de él mismo, está creando, investigando e innovando técnicas y sensibilizándose.

El proceso del conocimiento artístico se daría de esta manera⁸⁰:

⁸⁰ Cfr. José Manuel Villalpando. Filosofía de la Educación. En: “*Educación Estética.*” Nota: Solo se tomó en cuenta estas ideas para este apartado.

Si se observa de nuevo el diagrama, cada fase se relaciona entre sí, dando como consecuencia un constante ciclo. El conocimiento pasa por diferentes etapas, si no se cubre una, no se puede pasar a la siguiente. En un primer momento se transmiten emociones que son percibidas por nuestros sentidos; esas emociones son subjetivas porque cada individuo percibe de diferente forma.

Cuando cada individuo recibe la información percibida por los sentidos, se procesa el conocimiento en el cerebro, y éste manda la información a todo el cuerpo, es en esta etapa cuando se razona la información, se entiende lo que el artista trata de transmitir a través de su obra. Una vez que ya se haya razonado la información, existe una unión entre la conciencia, los sentidos y las emociones, dando como resultado el objetivo del arte.

Nadie deja de aprender y de enseñar, por eso es importante entender que los docentes siguen aprendiendo. Si los docentes logran entender que su formación es continua, siempre seguirán investigando, innovando y creando formas diferentes para aprender y enseñar.

Por esas razones, es importante que en un perfil docente de arte, se considere el espíritu profesional, no perder el objetivo; cultivar la sensibilidad, la creatividad con conciencia, para trascender el quehacer artístico y educativo.

En el transcurso de este apartado, se ha tratado de explicar la situación actual de los docentes de arte. Esto llevó a explicar y entender cuál es el perfil docente, y el proceso de formación por el que pasan estos profesionales. Al tener claro qué se quiere y qué se busca en los docentes de arte (perfil profesional), y entender cuál ha sido el proceso de formación de éstos, el siguiente apartado tratará de los diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje que existen en el arte, específicamente en la EIA No.4 con el fin de tener una comprensión más integral del quehacer educativo artístico y de los docentes de arte.

3.2 Estilos de enseñanza y aprendizaje

Los estilos de enseñanza y aprendizaje son considerados como el sello personal con el que cada docente guía a los alumnos. “El estilo de enseñanza se transforma en aquel modo particular que tiene el profesor de estructurar y ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con los objetivos que se propone, sus propias características personales y las que percibe en los educandos.”⁸¹ Cada docente o área artística tiene su manera de realizar una clase, de organizarla, de dirigirse los alumnos, de cómo expresarse, saber qué recursos materiales y pedagógicos debe aplicar para que sus objetivos se lleven a cabo.

En la educación artística existen diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje ya que cada área artística tiene sus propias técnicas y estilos. Por ejemplo, en la Danza se educa el cuerpo; en la Música se educa el oído, en las Artes Plásticas se educa la visión y el tacto y en el Teatro se educa el control de los sentimientos.

⁸¹ Violeta Arancibia. *op.cit* p.216.

Aparentemente cada área está dirigida a una sola cosa, sin embargo, la riqueza que hay en el arte, facilita que todas las áreas artísticas se puedan integrar. En la vida escolar se puede observar que en el área de Música no sólo se enseña a sensibilizar el oído, sino también se trabaja la expresión corporal y el control de los sentimientos para interpretar una pieza musical. En la Danza no sólo se enseña cómo mover el cuerpo, también se sensibiliza el oído para apreciar la música con la que se bailará y en muchas ocasiones se actuará para interpretar. En las Artes Plásticas no sólo se trabaja la visión y el tacto, también se trabaja la creatividad para imaginar, para oler, y muchas veces los alumnos o artistas de esta área se inspiran con la música. En el Teatro, además de controlar las emociones, también aprenden a expresarse corporalmente, musicalmente y recurren a las artes plásticas para crear la escenografía. Contribuyendo con esta idea, el autor Herbert Read plantea que “la educación por el arte constituye un enfoque integral de la realidad que, debería denominarse educación estética, es decir, la educación de los sentidos sobre los cuales se basa la conciencia, la inteligencia y el juicio humano.”⁸²

Read da a entender que si uno ve la educación artística no sólo como la adquisición de conocimientos artísticos, sino también como el desarrollo de habilidades: conciencia, sensibilización de todos los sentidos, la estimulación de la creatividad, se puede contribuir a una formación más integral. Esta idea, da en el estilo de enseñanza-aprendizaje del arte, es importante para que los docentes fomenten una educación más integral, para que los alumnos tengan mayores herramientas para aprender.

Dada la importancia que se le da a la enseñanza y al aprendizaje integral, en la EIA se pudo observar que existen asignaturas teóricas, prácticas y teóricas-prácticas. Cada una tiene un objetivo diferente:

Teóricas: Son aquellas que por su contenido y enfoque requieren de un desarrollo teórico conceptual.

Prácticas: Son aquellas que implican una actividad cuyos objetivos se cumplen dentro de la misma clase y cuya finalidad es el dominio de algunos procedimientos.

⁸² Victoria, Morton. *Una aproximación a la educación artística en la escuela.* p. 51.

Teórico-Prácticas: Son aquellas que se caracterizan por requerir un desarrollo teórico conceptual que se aplicará a ejercicios de asimilación de conocimientos y desarrollo de capacidades.⁸³

El contenido de las asignaturas se clasifica en teórico (saber) y práctico (saber hacer). Aunque muchas veces este tipo de asignaturas se manejan por separado, hay que aclarar que ambas se integran. Lo interesante de las asignaturas prácticas es que necesitan de un conocimiento teórico para llevarlo a cabo, y las asignaturas teóricas recurren a la investigación para crear nuevos conocimientos. “Las unidades teóricas requieren, por lo general, el aprendizaje de conceptos, datos, hechos, principios, teoremas o acontecimientos. [...]Las unidades prácticas requieren del aprendizaje de procedimientos para la solución de problemas, la elaboración de ensayos, análisis de textos, construcción de oraciones o cualquier otra actividad práctica.”⁸⁴

Así como cada asignatura tiene un objetivo específico, las estrategias de enseñanza y aprendizaje suelen cambiar al momento de impartir las clases. Hay maestros que tienen mayor habilidad para tratar con niños, a otros se les facilita trabajar con adultos o con jóvenes. Hay quienes son mucho más prácticos porque la misma asignatura lo facilita. Sin embargo, en la educación artística, a pesar de que hay asignaturas teóricas, prácticas y teórico-prácticas, en todas se puede aprender a conocer y aprender a hacer, es decir, que tanto el docente como el alumno tengan mayor contacto con el objeto de estudio, que experimenten, analicen y lleven a la práctica todos los conocimientos para poder reafirmarlos.

Dadas las consideraciones de la propuesta de la EIA para clasificar asignaturas teóricas, prácticas y teórico-prácticas, esta investigación se enfocó a las asignaturas teórico-prácticas, porque en éstas donde se concreta el aprendizaje de las otras asignaturas, dando como resultado una mayor interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto del alumno como del docente. Con esto no se trata de minimizar a las demás asignaturas ya que

⁸³ INBA. *Versión preliminar del Plan de Estudios de las Escuelas de Iniciación Artística.* p 55.

⁸⁴ Luis Quesada. *Guía para evaluar el aprendizaje teórico y práctico.* p. 32-33.

todas son importantes para la formación tanto de los alumnos como de docentes.

A continuación se mencionarán aquellas asignaturas teórico-prácticas que se imparten en la EIA No. 4:

- ❖ **Artes Plásticas:** Composición, Dibujo y Pintura
- ❖ **Danza:** El plan no contemplan las materias teórico-prácticas, sólo prácticas: Técnica de la Danza, Técnica en la Música, Recursos Escénicos, Juegos Coreográficos y Prácticas Escénicas en Danza. Sin embargo estas se podrían considerar como teórico-prácticas porque aprenden la técnica llevando a la práctica lo revisado en la teoría.
- ❖ **Música:** sólo esta contemplado Solfeo. Las demás son prácticas como Apreciación Musical, Conjuntos Corales e Instrumentales, y la Ejecución de los Instrumentos. Sin embargo, estas últimas asignaturas, se podrían considerar teórico-prácticas, porque en éstas se integran todos los conocimientos que adquieren los alumnos, por ejemplo: tener concentración para tocar el instrumento, tocar en conjunto y leer notas (Solfeo).
- ❖ **Teatro:** Actuación, Taller de Educación de la Voz Cantada y Taller de Educación Corporal.

La manera en el estilo de enseñanza y aprendizaje de los docentes, la planeación, material didáctico, la metodología y estrategias que apliquen, dependerá muchas veces de que se lleven a cabo o no los objetivos que se plantean. Cada uno tiene su estilo muy personal para enseñar y aprender. Se explicarán en los siguientes apartados las modalidades que existen entre una y otra área.

Para realizar los siguientes apartados, fue necesario apoyarse con observaciones dentro de las clases, para entender mejor el proceso en los estilos de enseñanza-aprendizaje. Se escogieron los grupos de cada área al azar: 17 grupos en total.

- Música: 3 clases individuales (instrumento) y 3 grupos colectivos⁸⁵
- Teatro: 3 grupos
- Danza: 4 grupos
- Artes Plásticas: 4 grupos

El objetivo de las observaciones fue analizar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza- aprendizaje para entender la interacción que existe entre el docente-alumno.

3.2.1 Música

La Música, al ser considerada como una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad, busca la belleza de las formas sonoras; que éstas sean agradables al oído y la búsqueda de la expresión de emociones. Toda pieza musical tiene una forma definida, de acuerdo con la manera en que sus sonidos están organizados. Y si toda obra musical aspira a provocar alguna emoción en quien la escucha, no hay que olvidar que la misma obra musical puede despertar emociones totalmente distintas en personas diferentes (conocimiento y apreciación subjetiva).

Los docentes de arte deben ser conscientes de esta idea, porque cada uno de sus alumnos tiene una manera muy distinta de percibir sensaciones y conocimientos de la música.

Dentro del área de música existen diferentes formaciones, por ejemplo: canto, piano, guitarra, flauta, percusiones, contrabajo, violín, etc. Para cada formación existen distintas técnicas para la enseñanza, esta área esta dirigida a niños, jóvenes y adultos, así que el docente al impartir la clase deberá adaptarse a las características de cada grupo; sin embargo, existen similitudes en todas las clases de grupos y edades.

⁸⁵ Más adelante hablaremos de las diferencias de una clase individual y una clase grupal.

El proceso de enseñanza y aprendizaje que aplican los docentes de música en las asignaturas individuales (las de instrumento) es de la siguiente manera:

1. El primer punto que toman en cuenta los docentes, es que los alumnos perfeccionen la técnica para tocar el instrumento, para esto se apoyan en los conocimientos que los alumnos está adquiriendo en las clases teóricas, por ejemplo: solfeo (leer las notas musicales y llevar el ritmo y el tiempo que la partitura indique) o historia de la música, para saber de qué época es el autor que compuso la pieza musical.
2. Otro punto que toman en cuenta los docentes, para enseñar a tocar el instrumento, es la postura corporal. La mayoría de los docentes de música coinciden en que la postura corporal debe ser la correcta para poder ejecutar mejor el instrumento. Por ejemplo, si un alumno de guitarra está mal sentado y toma erróneamente este instrumento, no lo podrá tocar adecuadamente. Es por eso que los docentes corrigen constantemente la postura corporal de los alumnos, y existen algunos que les dan ejercicios corporales para fortalecer cierto tipo de músculos. Para tocar un instrumento de viento (flauta o canto) es importante fortalecer los pulmones por medio de la respiración, para poder tocar una frase musical completa y no se escuche entrecortada. En los instrumentos de cuerdas (guitarra, violoncelo, violín) se ejercitan los músculos de las manos y brazos y se cuida la postura de la espalda y hombros, si estas partes del cuerpo están muy tensas, inmediatamente los movimientos que produzcan los brazos y manos afectarán el sonido que salga del instrumento. En las percusiones (tambores) se trabajan los movimientos de los brazos (rápido o lento) para llevar el ritmo musical.
3. El aprendizaje que adquiera el alumno dependerá muchas veces de él, porque éste determinará el ritmo de trabajo, el docente sólo será un guía que va cuidando el desarrollo del alumno. Si el alumno no hace “sus deberes” (como muchos docentes dicen), no puede haber grandes avances. Esto dependerá muchas veces del interés que el alumno tenga hacia la clase. Si no hay interés, el proceso de enseñanza y aprendizaje puede bloquearse por no existir una comunicación entre el docente y alumno. Es aquí donde el docente cambia su postura de ser guía a ser

un docente tradicional, es decir, que no pida opinión al alumno y de una manera u otra lo fuerce a trabajar. Esta parte es muy importante en el estilo de enseñanza y aprendizaje, aquí los docentes toman decisiones de cómo van a dar las clases y qué postura van a tener hacia sus alumnos.

Las clases de instrumento son individualizadas, es por eso que es una de las ventajas que tiene esta área, los docentes le dedican un tiempo determinado a cada alumno y pueden observar mejor los avances de sus estudiantes.

Las clases colectivas como: Conjuntos corales e instrumentales, sirven para que los alumnos integren todos los conocimientos que han adquirido en las materias teóricas e individuales (las de instrumento). Las modalidades que se observan en las clases de Conjuntos Corales y Conjuntos Musicales son las siguientes:

1. Los docentes explican, por lo general, la música que interpretarán los alumnos. Hacen una pequeña reseña histórica para que los alumnos tengan mayor información de la música y puedan comprenderla mejor.
2. Ensayan constantemente la pieza musical, depende del desempeño que los estudiantes tengan hacia la clase.
3. Se trabaja en grupo, por ejemplo: en conjuntos corales se unen a los alumnos dependiendo del timbre de voz; sopranos, mezzosopranos, tenores y bajos. En conjuntos musicales se agrupan los alumnos por los instrumentos que tocan: violines, violoncelo, guitarras, flautas, piano o percusiones.
4. El docente cuida que todos toquen las mismas notas (las que indique el pentagrama) para que se escuche armónicamente. Hay docentes que comentan la dificultad de trabajar en conjunto, porque no todos cumplen con sus obligaciones, no todos estudian o tienen el interés por hacerlo. En estos casos el docente toma la decisión de trabajar con los alumnos que si responden al ritmo de trabajo que este les pide.
5. Cuando se trabaja en conjunto (ensamble) los docentes agrupan a los alumnos, dependiendo de las capacidades que tienen para tocar el

instrumento. Por ejemplo, los docentes agrupan a los alumnos de mayor a menor capacidad y se enfocan más con los que se les dificulta, y tratan que entre todos se apoyen y se motiven para mejorar y tocar conjuntamente.

Por lo general, en las clases, el docente escucha y observa cómo está tocando el instrumento el alumno, hace correcciones si es necesario, y el alumno continúa tocando la pieza musical. Existen docentes que son muy tranquilos para dar la clase y existen otros que son muy estrictos. “Si un maestro es muy tenso al dar la clase y severamente estricto, eso se lo transmite a sus alumnos; lo mismo pasa cuando es todo lo contrario. Debe existir un punto intermedio para propiciar confianza y disciplina en el momento de trabajar.”⁸⁶ De esta manera, se puede demostrar que, es muy importante la actitud que tenga el docente ante su clase, ante los alumnos y ante su misma profesión.

3.2.2 Teatro

El Teatro es la creación de la vida interna expresada a través de los sentimientos. El teatro, al igual que otras áreas artísticas, es el reflejo de costumbres escenificadas a través de una historia.

La práctica teatral requiere para su evolución de conocimientos complementarios como la literatura, la danza, el canto y elementos escénicos.

Una de las modalidades que tiene esta área es que se trabaja en conjunto, por ejemplo: Actuación o Taller de Educación Corporal. Al trabajar en conjunto, se requiere el esfuerzo y el apoyo de un grupo para poder seguir con el ritmo de trabajo, si existen varios alumnos que no ponen atención, interés o motivación, es difícil que exista un desarrollo de conocimientos, sensibilización y estimulación.

El estilo de enseñanza y aprendizaje se observa de la siguiente manera:

⁸⁶ Docente de música.

1. El Teatro, por ser un área en la que se trabaja en equipo, obliga al docente a proponer actividades de integración para que los alumnos se conozcan y tengan mayor comunicación, por ejemplo: para conocerse mejor se realizan actividades que explican cómo son, qué cosas les gustan o disgustan, dibujarse a uno mismo, platicar con los compañeros y hacer comentarios ante el grupo. Para tener mayor confianza hacia los demás compañeros de clase, el docente pone actividades, por ejemplo: trabajar en parejas y vendarse los ojos para que uno guíe y el otro camine por donde el compañero le indica, dejarse caer de espaldas, etc.
2. Una vez que los alumnos tienen mayor comunicación entre ellos, generalmente el docente propone otro tipo de ejercicios para estimular la imaginación, la creatividad y el control de emociones, por ejemplo: actividades vivenciales, es decir, el docente explica una situación en la que pueden estar los alumnos, y uno por uno realiza el ejercicio. Esto les permite que improvisen y desarrollen la capacidad creativa.
3. Cuando los alumnos tienen mayor habilidad para los ejercicios, el docente propone ejercicios con dirección, es decir, trabajan en conjunto en una obra teatral. En este tipo de ejercicios, los alumnos deben tener mayor desarrollo para interpretar un personaje, para esto, entre el docente y el alumno estudian y analizan la obra teatral y los personajes para que el alumno entienda el perfil psicológico y social en el que se desarrolla la historia.

En el caso de la EIA No.4 esta área sólo se trabaja con jóvenes (a partir de los 17 años) y adultos, de manera, que los docentes no hacen muchas distinciones para impartir las clases, la diferencia estaría en el interés que tenga cada grupo.

Los puntos más importantes que toman en cuenta los docentes para el proceso de enseñanza y aprendizaje son los siguientes:

- ❖ El avance grupal y el trabajo personal.
- ❖ La comunicación entre el docente y el alumno.

- ❖ La retroalimentación entre compañeros y docentes.
- ❖ La expresión corporal.
- ❖ La habilidad para caracterizar a un personaje.
- ❖ La sensibilidad para percibir el mensaje o esencia de la obra teatral.
- ❖ La conciencia personal del trabajo interno y externo que estén realizando en los ejercicios.

En esta área se puede observar que se tiene contemplada una formación integral, sin embargo, muchas veces esta visión puede ser modificada por los docentes en el momento de impartir las clases, ya que existen maestros que se enfocan más a la formación de conocimiento teórico, he ahí donde radican los diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje.

3.2.3 Danza

El hombre ha bailado desde sus inicios, y el baile puede tener muchos significados, dependiendo de la época, lugar demográfico y cultura. La danza es una manera de expresar sentimientos a través de movimientos corporales, creando una manera de comunicación con el cuerpo y la mente, es decir, las acciones, pensamientos y sensaciones que provoca mover el cuerpo.

A través de los años se han creado diferentes estilos de danza, en la EIA se manejan principalmente dos: Danza Clásica y Danza Contemporánea, está dividida en dos categorías: infantil (8 a 11 años) y juvenil (de 12 a 16 años).

Esta área artística busca desarrollar en el alumno, el sentido de la disciplina, la postura, la coordinación, la capacidad de pensar con agilidad, la salud física, la musicalidad y creatividad en el movimiento.

Una de las modalidades de esta área, es que (al igual que en el Teatro) se trabaja en grupo y el docente observa el avance de todos los alumnos al mismo tiempo. Esto puede complicar un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto para el docente como para el alumno, pues el docente realiza varias

actividades al mismo tiempo: marcar⁸⁷ los ejercicios, observar a los alumnos que estén realizando adecuadamente los ejercicios, corrigen si es necesario, y si es necesario, motivar a todo el grupo para propiciar el interés.

La Danza Clásica y la Contemporánea utilizan técnicas diferentes para enseñar, sin embargo, existen muchas similitudes en ambas, ya que las dos están enfocadas a entrenar el cuerpo. La Danza Clásica se considera la más antigua y por lo mismo lleva mucha más ventaja, en cuestión de estudio de técnicas y metodologías para la enseñanza de ésta. En el caso de la Danza Contemporánea es mucho más joven, y sus técnicas y metodologías han salido experimentando otras posturas muy distintas que la clásica, aunque toma como base algunos movimientos de ésta.

Ambas se crearon en contextos históricos diferentes, es por eso que ambas tienen un lenguaje corporal muy distinto para expresar los movimientos, mientras la clásica generalmente relata cuentos de fantasías, la contemporánea expresa situaciones reales.

A continuación se describirán los estilos de enseñanza y aprendizaje de cada una:

Danza Clásica

1. Inician con ejercicios en el piso (llamada barra al piso). Consiste en crear en alumnos consciencia del movimiento del cuerpo y tener condición física.
2. Una vez que tengan mayor control en los movimientos, pasan a los ejercicios de pie en la barra⁸⁸. Los ejercicios van incrementando su dificultad. Los docentes deciden el ritmo de trabajo, aunque a veces depende mucho del grupo.

⁸⁷ Esta palabra es muy usada en la danza. Consiste en que los docentes realizan los ejercicios a sus alumnos para que ellos lo realicen después.

⁸⁸ Las barras de acero o de madera, son colocados de un extremo a otro de la pared del salón; son instrumentos didácticos muy importantes para la enseñanza de la danza ya que éstas ayudan a los alumnos a controlar el equilibrio y el peso del cuerpo, mientras dominan los ejercicios.

3. El docente hace correcciones las veces que sean necesarias, los alumnos están conociendo su cuerpo, y una vez dominados los movimientos, las correcciones van disminuyendo.
4. Los docentes por lo regular exigen mucha concentración en los alumnos para que puedan realizar los ejercicios de una manera adecuada.
5. Una vez que realizaron los ejercicios en la barra, pasan al centro del salón para hacer otro tipo de ejercicios y combinación de pasos. En este tipo de ejercicios se necesita mayor control en los movimientos del cuerpo debido a que los alumnos no se apoyan en la barra para impulsarse.
6. Para impartir la clase, el docente se ayuda de música clásica, grabada para acompañar a los alumnos en los ejercicios. La música les permite a los alumnos llevar el tiempo de cada ejercicio y a la vez agudizan el oído.

Danza Contemporánea

1. La clase está estructurada de la siguiente manera: se inicia con ejercicios sencillos para fortalecer el cuerpo y tener consciencia del movimiento. Una vez que los alumnos puedan manejar con mayor facilidad esos ejercicios, continúan con ejercicios en el piso. Estos van aumentando el grado de dificultad. Después realizan ejercicios parados en el centro, y al final se hacen desplazamientos de un lado a otro del salón.
2. Por lo general, el docente lo hace primero, para que todos puedan observar y traten de hacerlo por medio de la imitación. Al repetir los ejercicios, es necesario que los alumnos dejen de imitar y traten de ser conscientes de los movimientos y trabajen los músculos que deben mover.
3. Los maestros se apoyan con percusiones que ellos mismos tocan, u optan por utilizar música grabada para marcar el tiempo que deben realizar los alumnos en los ejercicios.

Ambos estilos tienen muchas similitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la diferencia que se puede detectar es que cada una entrena de

diferente manera el cuerpo por las técnicas y metodologías que utilizan. En la Danza Clásica generalmente utilizan la técnica de Cuba⁸⁹ y en la Danza Contemporánea aplican la técnica Graham o Limón.⁹⁰

Los docentes, por naturaleza son diferentes, desde la manera en cómo organizan su clase, hasta el tipo de técnica o método en que se apoyan para enseñar.

En la Danza, al igual que en las demás áreas, se hacen trabajos de integración, en este caso, se hacen coreografías para ser presentadas al final del ciclo escolar. Este tipo de trabajos permite al alumno integrar todos sus conocimientos, y al docente le permite explorar nuevos movimientos y estimular su creatividad, pues los docentes también hacen el papel de coreógrafos (los que crean los bailes). Esta parte puede ser muy interesante porque permite ver que el docente, además de enseñar, también está creando y estimulando su formación como artista, sin embargo, en esta fase frecuentemente el docente no toma en cuenta las opiniones de los alumnos, todos los movimientos son creados y únicamente por él.

3.2.4 Artes Plásticas

Desde hace mucho tiempo, el hombre comenzó a dibujar, en un inicio, lo hacían sobre rocas (pinturas rupestres) con el fin de dejar el recuerdo de algún acontecimiento importante o una idea. Con el paso de los años, se fue haciendo mucho más consciente esta actividad y se crearon métodos y técnicas para aprender a dibujar.

En la actualidad, las artes plásticas son consideradas como un lenguaje pictórico, que sigue aportando ideas y formas de ver la vida, transmitiendo de esta manera sensaciones.

⁸⁹ Se utiliza la técnica y metodología Cubana porque es la que más se apega a la fisiología del cuerpo de los mexicanos. Además de ésta, existen otras como la Rusa, sin embargo es mucho más difícil que el cuerpo de un mexicano se adapte a ella.

⁹⁰ La técnica Graham es la pionera de la Danza Contemporánea y el entrenamiento del cuerpo radica en la fuerza y tenacidad de sus movimientos, mientras que la técnica Limón es mucho más actual y ésta consiste en tener mayor fluidez en los movimientos.

Las artes plásticas están conformadas por diversas ramas: escultura (en barro, metal, papel o cartoncillo), pintura (en acuarela, óleo, carbón, etc.) y grabado.

En la EIA, esta área solo se imparte a partir de los 17 años, así los docentes sólo tienen contacto con jóvenes y adultos.

La manera en cómo imparten la clase los docentes de esta área es de la siguiente:

1. La clase es personalizada, es decir, se trabaja individualmente y cada alumno se hace responsable, casi al 100% de su avance y desempeño.
2. La técnica es una de las partes más importantes para los trabajos que realizan los alumnos, si ellos son conscientes del manejo de la técnica pueden trabajar “bien” un ejercicio que el docente les pida.
3. El maestro guía el trabajo del alumno, y cuando éste no lo está haciendo bien, corrige la parte técnica.
4. En un inicio, el docente propone temas para que los alumnos puedan desarrollarlos. Una vez que los alumnos tienen más conocimientos, el tema a tratar en la obra plástica es libre. Es importante resaltar que esta área es una de las más libres en cuanto a creatividad, porque permite a los alumnos proponer trabajos y experimentar. Esto ayuda mucho a los alumnos a motivarse e incitar la imaginación y abstracción de las cosas que desean transmitir en una obra plástica.
5. Constantemente los docentes planean exposiciones para estimular el avance de los alumnos. Este tipo de actividades permite a los alumnos revalorar su trabajo, autoevaluarse y aceptar comentarios externos que no sean de los docentes del área.

Es así como regularmente se trabaja en las artes plásticas, los alumnos también aprenden por ensayo y error hasta que pueden dominar las técnicas que los docentes les enseñan. Sin embargo, una de las características que tiene esta área, es que la obra artística se materializa, se puede observar una y otra vez. Esta es una ventaja porque permite que los mismos alumnos puedan ver los errores y corregirlos casi inmediatamente porque el objeto artístico que

están creando es tangible, lo que no podría pasar en la Música, en el Teatro o la Danza, porque el objeto artístico no es físico sino sensitivo.

Cada área artística tiene objetivos diferentes que enseñar, sin embargo, la esencia del arte; sensibilizar al ser humano, estimular la creatividad, y proporcionar información teórica de ésta, permite que todas las áreas artísticas se integren. Esto puede ser modificado por los intereses que la escuela o los maestros deseen transmitir. En este caso, es recomendable que los docentes integren los objetivos del arte y de la educación, pues son los que están en constante contacto con los alumnos e intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otras de las cosas que se observó en clases, es que si el alumno no pone interés en lo que está realizando, el docente tiene muy poca oportunidad para que exista una comunicación en el alumno y en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Este tipo de problemas es uno de los desafíos más importantes de los docentes porque ante estas situaciones permitirá saber qué tanta capacidad tiene para decidir y qué soluciones ofrecen.

Otro punto importante es la manera de cómo impartir clases individuales y grupales ya que son muy distintas. En las clases grupales, es necesario trabajar en equipo, por ejemplo: Danza, Teatro y Música (en Conjuntos Corales e Instrumentales). En este tipo de áreas, el docente es necesario que se concentre para poder atender a la mayoría de los alumnos y estar impartiendo la clase. En este caso, es deseable que el docente pueda desarrollar las siguientes habilidades:

- ❖ Concentración.
- ❖ Dinamismo.
- ❖ Observación constante.
- ❖ Habilidad para manejar conocimientos teóricos, técnicos y prácticos a la vez.
- ❖ Manejo de grupos numerosos.
- ❖ Coordinación de actividades.

En tanto a las áreas que trabajan individualmente, como las Artes Plásticas y Música (en instrumento), el avance y el desarrollo de las habilidades dependerán muchas veces de los alumnos. La actitud que tiene el docente en estas áreas es de guía (proponer junto con el alumno) y no tanto de dirigir (imponer). Si el alumno tiene interés por la clase, el docente le proporcionará mayor información e interés por enseñar, si pasa lo contrario, el docente no pondrá mucha disposición.

Las habilidades que podrían desarrollar para estas áreas serían las siguientes:

- ❖ Paciencia.
- ❖ Habilidad para manejar conocimientos teóricos, técnicos y prácticos a la vez.
- ❖ Dinámico.
- ❖ Observación personalizada.

Las diferentes habilidades que se han planteado, tanto en las áreas colectivas como individualizadas, no significa que se trabajen por separado, se puede considerar que existe un punto intermedio que aporte a ambas, por ejemplo: tener mucha paciencia, mucha observación para ver los avances de cada alumno, planeación y organización de su clase.

Se observó que el proceso de enseñanza-aprendizaje es por medio de ensayo y error. El problema que se detectó en esta manera de enseñar, es que muchas veces los alumnos no son conscientes del proceso de aprendizaje y sólo imitan, y el docente, ante esta situación, no sabe cómo manejarlo. La solución inmediata que se podría dar, sería que el docente ayude a los alumnos a reflexionar, de esta manera, se estimularía la originalidad y creatividad de cada uno de ellos.

Otro punto que hay que mencionar, es que todas las áreas se imparten de lo más sencillo a lo más complejo, y el manejo de la técnica que aplican en cada una de las áreas artísticas va aumentando la dificultad de la ejecución.

Para lograr hacer cambios, es importante empezar con uno mismo, y para lograr que los docentes estén a gusto con su trabajo y den lo mejor de ellos, es importante que reflexionen y generen cambios en su forma de pensar y de actuar.

En este capítulo se puede destacar que la formación que tengan los docentes de arte y la situación actual en la que se encuentran, puede repercutir muchas veces en la motivación e interés de su quehacer educativo.

Sin lugar a dudas, la mayoría de los maestros se han formado con el paso de los años sin contar con una formación inicial que le permita tener conocimientos de apoyo. Es así, que su formación docente inicia cuando ya están ejerciendo su quehacer educativo. Ante esta situación, se puede apoyar a los docentes en arte mediante cursos, talleres, diplomados o seminarios que proporcionen información y orientación.

Cada docente tiene una formación distinta que le ha permitido construir sus propias experiencias o conocimientos. El docente cuenta con una tarea muy importante y difícil a la vez porque tienen que mediar con su forma de ser (estado de ánimo, intelectualmente, etc.) y lograr que los alumnos se interesen en lo que estudian.

Por esos motivos es importante fortalecer la práctica docente desde una visión pedagógica que propicie cambios benéficos. Para que esto se pueda realizar, es elemental saber qué habilidades o destrezas deben tener los docentes para impartir clases y ejercer mejor su quehacer educativo.

Una vez que se ha analizado el entorno en el que se desenvuelven los docentes de arte en el contexto educativo: análisis del perfil profesional, características de los docentes de arte (proceso de formación) y los estilos de enseñanza-aprendizaje, es necesario conocer más a fondo todo lo que incumbe su quehacer docente, es por ese motivo que en el siguiente capítulo se describirá la metodología de enseñanza-aprendizaje que se tiene

contemplado en el plan de estudios actual y cómo los docentes lo adoptan en la realidad educativa.

Capítulo 4

Metodología didáctica del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación artística

**“La tarea del maestro no consiste en transmitir únicamente conocimientos ni en crear habilidades en los alumnos, sino en guiar y estimular sus trabajos que conducen a la adquisición del saber y a la formación de aptitudes.”
Hernández Ruiz. Pedagogía Natural.**

En el capítulo anterior se refirió a la situación actual de los docentes en la EIA y cómo se ha conformado su formación docente. El conocimiento que éste adquiera está conformado por experiencias de su vida personal, social, escolar y profesional que influyen en qué persona es o desea ser.

En la vida escolar, cada docente y área artística tiene un estilo muy particular para enseñar, por ejemplo: en la danza se enseña cómo mover el cuerpo (memoria corporal y musical), en el teatro (desarrollo del lenguaje y expresión corporal), música (memoria musical) y artes plásticas (memoria visual y táctil). Para que se logren los objetivos en cada una de las áreas artísticas, el docente se apoya de una metodología de enseñanza y aprendizaje que le ayuda a guiarlo en el aula y tener mejores resultados.

En el presente capítulo se hablará acerca de la metodología de la enseñanza que actualmente se imparte en la EIA. Para el análisis se ha considerado el plan de estudios actual y observaciones directas con el fin de complementar la información y conocer más a fondo de este tema.

4.1 ¿Qué es la metodología de la enseñanza?

La metodología nos enseña a dirigir un proceso de la forma más adecuada, con lo cual, para el caso del proceso educativo, la metodología coincide con la didáctica, ya que ésta última proporciona diferentes perspectivas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la metodología más que sistematizar u organizar los pasos a seguir, proporciona a los docentes los criterios que le permiten justificar y construir el método que responde a las expectativas educativas de la escuela.

El método debe conciliarse con la individualidad del educando y la personalidad del educador[...] La concepción del método en la enseñanza depende indefectiblemente del fin de la educación. Si ésta se propone, como suele ser corrientemente, fijar una suma de nociones, el método no toma otro sentido que el de un orden para el trabajo de la transmisión del saber. Pero si, en cambio, persigue lo opuesto, es decir el desenvolvimiento de la futura personalidad, el método se vuelve entonces una orden que organiza el trabajo estimulador y conductor del proceso formativo del educando.⁹¹

Mantovani explica de una manera concreta, que el método que se aplique busca el equilibrio entre el alumno y al docente, buscando integrar las necesidades reales de éstos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En el caso de la metodología en la educación artística, se elemental considerar algunos puntos para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la creatividad, la imaginación, las emociones y la percepción de cada sujeto. Estos puntos son importantes ya que se trabaja subjetivamente, no es un conocimiento palpable, que se demuestre físicamente, como lo serían las calificaciones o un examen con reactivos concretamente definidos. Al trabajar con esas características, es necesario establecer una metodología que ayude a orientar, con esto no se quiere decir que sea una receta, simplemente una opción.

En el siguiente apartado se explicará cómo el plan de estudios de la EIA propone la metodología de enseñanza-aprendizaje.

⁹¹ Juan Mantovani, y otros. Metodología general de la enseñanza. Tomo 1. En *“Teoría General del Método Pedagógico.”* p. 104.

4.2 La metodología del plan de estudios de la EIA. ¿Cómo se plantea en el plan de estudios actual?

El plan de estudios cuenta con bases metodológicas generales, es decir, que todas las áreas artísticas se apoyan en una sola metodología iniciando de lo más sencillo a lo más complejo y de forma activa, de tal manera que el alumno vaya incrementando sus conocimientos. La EIA propone que cada área artística se complemente de forma gradual entre las asignaturas teóricas y prácticas.

En un principio, el alumno aprenderá las bases fundamentales de cada área, por ejemplo: en Danza se estudian los movimientos en forma aislada y posteriormente se combinan, en Teatro se estudia que el manejo del cuerpo (acciones) y la voz (pensamientos) sean congruentes, en Artes Plásticas se experimenta de forma visual y manual las diversas técnicas para las artes visuales o plásticas, en Música se aprende a escuchar, llevar el ritmo de una melodía y cómo ejecutar algún instrumento.⁹²

La metodología que propone la EIA está conformada por tres etapas, las cuales son:

- ❖ Etapa introductoria: está planeada para primer año, **se basa en el “hacer”**, lo que permite tomar los ejercicios como un juego (para la categoría infantil) en el que se busca un resultado basado en la creatividad e interacción de los alumnos. En el caso de las categorías juveniles y adultos, la comprensión puede darse en un nivel de pensamiento abstracto que implica ciertos grados de teorización. La asimilación de conceptos será resultado de la experiencia.
- ❖ Etapa de Desarrollo: está planeada para el segundo año y ésta propone que una vez que ha tenido el alumno un contacto con todos los campos involucrados en el quehacer artístico, dependiendo del área, los estudiantes **reflexionen con mayor consciencia** de las actividades que el docente les pida realizar. En esta etapa, el docente seguirá

⁹² Más adelante explicaremos detalladamente cada área.

reforzando los conocimientos adquiridos en la primera e incrementará los conocimientos de los alumnos. En la categoría juvenil y adulto tendrán mayor toma de decisiones, siendo de estas maneras más responsables de sus acciones “los estudiantes realizarán sus ejercicios con una conducción amplia por parte del profesor, de manera que no se pierdan en un tanteo experimental a ciegas”.⁹³

- ❖ Etapa de integración: culmina en el tercer año y consiste en que los alumnos se apoyen de los dos años anteriores y es aquí donde deben **ser capaces de determinar ellos mismos qué tipo de materiales trabajarán, que técnicas o procedimientos aplicarán**. En esta etapa, el docente permitirá que el estudiante reflexione y actúe por sí solo, tomando mayor independencia para crear o interpretar.

Como se destaca, las tres etapas dan a entender que los alumnos van ascendiendo en conocimientos, por ejemplo, en el primer año se propone que aprendan haciendo las cosas por medio del ensayo y error; en el segundo reflexionarán con mayor conciencia, y en el tercer año los alumnos serán capaces de tomar decisiones por ellos mismos. En pocas palabras, se podría decir que la metodología de enseñanza-aprendizaje comienza por un método inductivo, de lo particular a lo general (1ª y 2ª etapa), y de un método deductivo, de lo general a lo particular (3ª etapa).

En la siguiente lista se verá cómo estos dos métodos interactúan constantemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje:

1. El docente parte de lo particular a lo general (método inductivo)
2. El alumno analiza y surge un proceso de descomposición de ideas o actitudes.
3. Una vez que el alumno analizó, surge la etapa de síntesis (método deductivo), que de acuerdo con Mantovani, reconstruye la realidad y crea su propia idea.

⁹³ Cfr. *Plan de estudios EIA*.

En el siguiente diagrama⁹⁴ se podrá visualizar con mayor claridad el proceso metodológico a grandes rasgos:

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 1ª parte

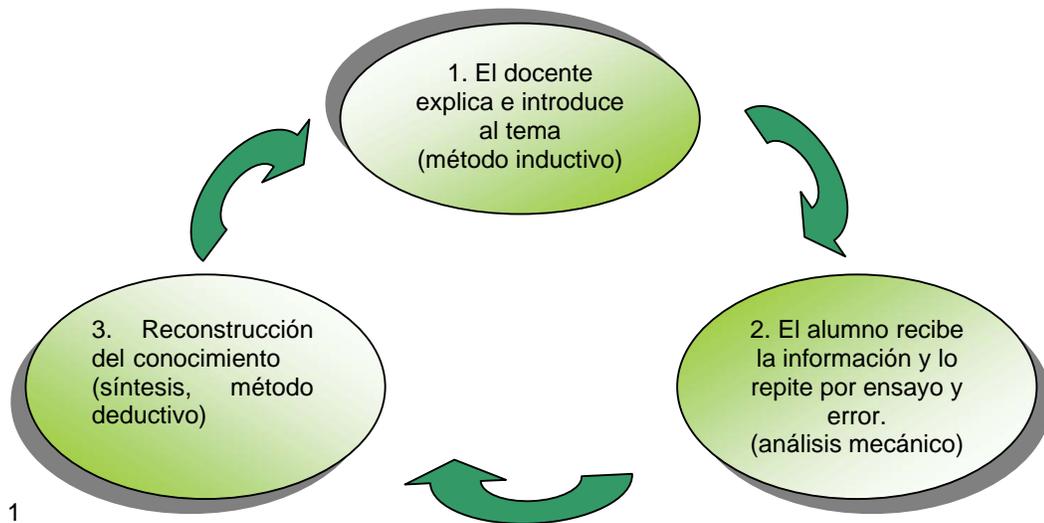

Fig. 1

En el diagrama se observa que la metodología es en forma espiral, donde constantemente hay nuevos conceptos por enseñar y aprender. El docente da nueva información al alumno ya que las áreas artísticas son prácticas y se basan en el hacer. Cuando constantemente hay acción en la construcción de saberes, es necesario que el docente se asegure que los alumnos dominan la parte teórica de ciertas habilidades para continuar con ejercicios más complejos. De esta manera da inicio una segunda parte de la construcción del conocimiento.

1. Una vez que el alumno ya reconstruyó sus conocimientos tiene las bases fundamentales del área artística.
2. El docente vuelve a intervenir, pero en esta ocasión explicando de lo general a lo particular, es decir, aclarando dudas, dando por hecho que el alumno ya cuenta con las herramientas básicas para continuar con ejercicios más complejos y detallados.
3. El alumno vuelve a practicar para perfeccionar sus habilidades de una manera más detallada.

⁹⁴ Figura 1 y 2 elaborado por la autora.

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 2ª parte

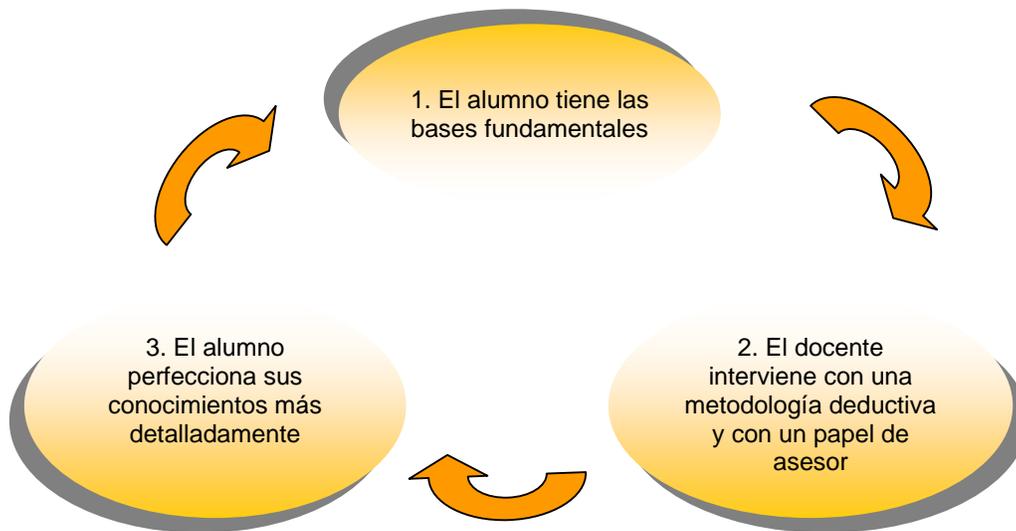

Fig. 2

Se mencionó anteriormente que la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje es un espiral, tanto en la primera parte como en la segunda pueden intervenir el método inductivo y el método deductivo, si embargo las circunstancias por las que transcurren son de forma distinta, las cuales las hacen únicas y cambiantes.

Tomando como referencia lo anterior, la metodología del plan de estudios, al proponer tres etapas de enseñanza y aprendizaje, cada una tiene destinado diferente acción para el proceso:

- ❖ Introdutoria: se basa en el hacer
- ❖ Desarrollo: reflexionar con mayor conciencia
- ❖ Integración: toma de decisiones

A pesar de que el plan de estudios propone estas etapas de una manera independiente, de las cuales cada una tiene una función específica, se puede observar desde una perspectiva integral, es decir, que dentro de cada una de las etapas tienen las mismas características, y es así como continúa la espiral. Los conocimientos están en constante movimiento, el cual permite un mayor reforzamiento del aprendizaje.

A continuación se describirá la metodología que cada área utiliza para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta el plan de estudios.

4.2.1 Música

Esta metodología de enseñanza y aprendizaje puede ser muchas veces compleja, porque todas las habilidades del alumno y del docente deben trabajar en conjunto. Por un lado, el estudiante debe estar concentrado en lo que hace y el docente tiene que estar al tanto de lo que hace éste para corregirlo y guiarlo lo mejor posible desde su perspectiva artística y educativa.

La metodología que tiene contemplado el plan de estudios en esta área se trabaja de la siguiente manera:

1. Etapa Introductoria: asimilan los elementos básicos de la música de una manera lúdica (para los niños) y de una manera mas abstracta (para jóvenes y adultos) con el fin de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
2. Etapa de desarrollo: aumenta el grado de dificultad, las habilidades se van perfeccionando por medio de la práctica, tratando de esta manera tener mayor conciencia de la acción que está ejerciendo el alumno.
3. Etapa de Integración: los alumnos perfeccionan más sus habilidades y se aumenta el grado de dificultad para ejecutar un instrumento, lectura de notas, etc.

Como se describe en la lista anterior, es congruente con la metodología que se explicó en un principio. Inician de lo particular a lo general y va aumentando en cada etapa el grado de dificultad. Tanto el docente como el alumno deben trabajar en equipo pues si no existe una comunicación adecuada, puede obstruir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.2.2 Teatro

En esta disciplina se trabaja mucho el manejo de las emociones y concentración para poder caracterizar un personaje. “Para la formación del actor: se requiere de creatividad, vocación y aptitudes particulares para su desempeño.”⁹⁵ En la EIA se tienen contempladas 3 etapas que conforman la metodología de enseñanza y aprendizaje:

1. **Introdutoria:** se realiza un primer acercamiento a los elementos que conforman el lenguaje teatral a través de vivencias y talleres que permitan a los estudiantes sensibilizarse y con ello propiciar un contacto real con los elementos que integran el vasto lenguaje del teatro.
2. **Desarrollo:** después de haber experimentado los elementos que conforman el lenguaje teatral, se incorporan y manipulan dichos elementos para poder reconocer sus posibilidades expresivas y dominar ciertos aspectos que le permitirán reconocer en el hecho teatral aspectos formales de acuerdo con su edad.
3. **Introdutoria:** una vez que el alumno conoce ampliamente esta área, será capaz de conceptuar elementos del lenguaje teatral, las relaciones que guardan entre sí, con los elementos técnicos y creativos. En esta etapa se pretende que los alumnos apliquen sus conocimientos en el ámbito de la sensibilización y del teatro.

Una vez más, se demuestra que la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se genera como el modelo que se explicó anteriormente.

4.2.3. Danza

Esta disciplina es considerada como una transmisión de emociones e ideas a través de la expresión del cuerpo; y es acompañada principalmente de la Música.

⁹⁵ Marcela Ruiz. et al *Modelo didáctico para la formación inicial de actores.* p. 9.

La Danza trata de fomentar la participación grupal, la expresión y la creatividad, sin olvidar la importancia de la técnica. En este caso los docentes deben fomentar este tipo de actividades para incrementar las habilidades de cada alumno.

Esta área artística está conformada por tres aspectos que son parte de la metodología:

1. Etapa introductoria: se aborda en actividades lúdicas, profundizando en los contenidos teóricos para mover el cuerpo de una u otra manera. La actividad técnica se introduce como parte de ese mismo juego a través de imágenes que el alumno traduce en formas y movimientos, es decir, el maestro proporciona las motivaciones adecuadas que estimulan la actividad muscular y motriz deseada. No es recomendada la imitación como técnica de enseñanza en ninguna de las etapas.
- 2 y 3 Etapa de desarrollo e integración: Se sustituyen paulatinamente las motivaciones o imágenes, abriendo paso a la memoria muscular, volviendo a las imágenes cuando sea necesario, o al introducir nuevos elementos o dificultades. Desde el principio del aprendizaje, se debe buscar el logro de la expresividad en el alumno, insistiendo en la intención y la calidad, más que en la cantidad.⁹⁶

La metodología de esta área considera tres partes fundamentales para que el conocimiento se lleve a cabo: el manejo de la teoría (estudio del movimiento corporal), actividades visuales (incorporación visual en la memoria) y prácticas. En esta área se puede observar que el plan de estudios no hace división en la etapa de desarrollo y de integración, se puede considerar que en estas etapas se tiene contemplada la reflexión y la toma de decisiones al mismo tiempo porque las actividades dancísticas, al estar trabajando con el cuerpo se integran ambas al mismo tiempo.

4.2.4 Artes Plásticas

Esta área artística lo que propone es motivar a los alumnos a crear, a imaginar, y sobre todo, a ser originales en las artes visuales (Dibujo, Pintura, Modelado, Grabado) que representen el entorno en el que se desarrollan todos los días.

En el plan de estudios de la EIA se considera la metodología de la siguiente manera:

⁹⁶ *Ibidem* p.47-48.

- Etapa introductoria: la comprensión puede darse en un nivel de pensamiento abstracto que implique cierto grado de teorización (para el caso de los adultos, y lúdico para los niños). Es importante que la teorización se desarrolle en función de los resultados arrojados por la experiencia, dando como resultado una conceptualización. Esta consiste en el proceso de determinar reglas a partir de los resultados obtenidos en la práctica, con lo que se favorece el trabajo de reflexión por parte de los estudiantes. En la medida en que los estudiantes lo requieran, el profesor impartirá concepciones puramente teóricas de las que necesariamente deberá surgir una práctica.
- Etapa de Desarrollo: Una vez que se ha tenido un contacto con todos los campos involucrados en el quehacer plástico, los estudiantes podrán iniciarse en el campo de la reflexión y tomar decisiones propias sobre que medios, herramientas y procedimientos son los más adecuados para llegar al resultado esperado [...] Los estudiantes realizarán sus ejercicios con una conducción amplia por parte del profesor, de manera que no se pierdan en un tanteo experimental a ciegas.
- Etapa de Integración: Apoyados en los ejercicios realizados en los dos años anteriores, los estudiantes deberán ser capaces de determinar por sí mismos con qué medios, herramientas y procedimientos conseguirán hacerse de la forma más asertiva a la imagen que desean. Aún cuando debe haber objetivos precisos para la realización de ejercicios, el profesor permitirá que el estudiante reflexione y actúe con base a esta relación imagen primordial.⁹⁷

En general, en todas las etapas está presente que es el docente quien dirige el aprendizaje del alumno, aún cuando los alumnos realizan ejercicios con más “libertad” para manejar la técnica y el estilo. Además, se ha observado que el proceso de enseñanza y aprendizaje está diseñado para incrementarse de lo general a lo particular y de lo más sencillo a lo más complejo. Sin embargo, no se tiene contemplado que el alumno ya cuenta con conocimientos previos, que aunque no pueden ser tan conscientes (como una educación dirigida) debería ser contemplada en este proceso. Es aquí donde el docente debe ser muy observador para conocer todas las habilidades que el alumno posee desde un inicio. Con esto se demuestra de una manera oculta que casi toda la atención está concentrada en el docente, dejando a un lado la conexión que debería existir entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y docente-alumno. Lo anterior se pudo observar en todas las áreas, esto hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelva cotidiano y que no exista una motivación por mejorar e innovar la enseñanza-aprendizaje ya que los docentes son los que proponen las actividades como suelen decir algunos: “los únicos concedores del conocimiento” repitiendo una y otra vez los mismos métodos.

⁹⁷ INBA op.cit. p. 44-45.

A continuación en el siguiente apartado se describirá cómo se aplica en la realidad la metodología.

4.3 La metodología del plan de estudios vs. la metodología real de los docentes, ¿diferencias o semejanzas?

En el apartado anterior se pudo observar cómo el plan de estudios tiene estructurada la metodología general y de cada una de las áreas. Iniciando de lo particular a lo general e incrementando los conocimientos. Se ha descrito qué es lo que se propone en el plan de estudios, pero, ¿se llevará a la práctica?, ¿qué tan acertada o no está la teoría con la práctica? Es por eso que se describe y se compara entre el plan y la realidad.

En los siguientes cuadros se podrá observar de manera general, cómo el método del plan de estudios es implantado en la práctica real. Los elementos que se mencionarán serán: metodología, elementos didácticos, proceso de enseñanza-aprendizaje, papel del docente, papel del alumno y evaluación.

Los datos mencionados anteriormente fueron sacados de observaciones⁹⁸ en las clases de cada área y con diferentes grupos escogidos al azar. Al analizar todos los resultados se observaron muchas similitudes en las áreas, a pesar de que cada una tiene diferente objetivo, la manera en cómo imparten los docentes la clase, cómo la organizan, con qué elementos recurren para apoyarse, entre otros.

Los cuadros⁹⁹ están divididos por área, en la cual podrán observar la división que se hizo para el análisis de éstos, por un lado están las semejanzas y por el otro lado las diferencias que se detectaron entre el plan de estudios y la práctica cotidiana.

⁹⁸ Se anexa guía de observación.

⁹⁹ Cuadros elaborados por la autora.

METODOLOGÍA DEL PLAN DE ESTUDIOS vs. METODOLOGÍA EN LA PRÁCTICA

AREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRACTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
MÚSICA	PROCESO DE ENSEÑANZA	- APRENDIZAJE	PROCESO DE ENSEÑANZA	- APRENDIZAJE
	-El plan de estudios propone que se enseñe de una manera lúdica para los niños y de una manera más reflexiva, crítica para los jóvenes y adultos, además, el grado de dificultad va aumentando.	- En la práctica se realiza de la misma manera.	-El plan de estudios propone un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más participativo, para que éste sea significativo. - El plan de estudios no contempla los conocimientos previos de los alumnos como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.	-Por lo general ,el proceso de enseñanza-aprendizaje es tradicional, es decir; el docente es quien decide qué hacer y la mayoría de los alumnos aprenden por medio del ensayo y error sin ser conscientes de sus acciones. -Existen maestros que aplican exámenes diagnósticos para saber qué tantos conocimientos previos cuenta el alumno con el fin de conocer qué nivel tienen.
	METODOLOGÍA		METODOLOGÍA	
	- La metodología del plan de estudios tiene contemplada las tres etapas: introducción, desarrollo e integración para la adquisición de conocimientos. Se enseña de lo más sencillo a lo más complejo	- En la práctica se realiza de la misma manera.	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS
	PAPEL DEL ALUMNO		PAPEL DEL ALUMNO	
NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS	-El plan no contempla que cada alumno aprende de una manera y un ritmo diferente. -El plan menciona que la medida que el alumno practique las actividades de cada área irá teniendo mayor conciencia y participación en las decisiones de las actividades que realicen.	-El ritmo de trabajo dependerá muchas veces del esfuerzo, interés y dedicación que ponga en el. - Existen alumnos que son responsables de su propio aprendizaje, sin embargo aunque el plan da cierta libertad, la mayoría de los alumnos son tradicionalistas (receptivos) esperando que el docente les diga que hacer.	

Continúa en la siguiente página.

AREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRACTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
MÚSICA	PAPEL DEL DOCENTE		PAPEL DEL DOCENTE	
	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	-No se menciona el papel del docente.	-En esta área los docentes trabajan con gran variedad de alumnos, tanto con niños como jóvenes y adultos. Al tratar con diferente población el docente adapta su forma de trabajo para que éstos puedan aprender . Los docentes en música tienen dos formas de ser: primero, como transmisores de conocimientos para los alumnos que inician los estudios; segundo, se pueden considerar como facilitadores del aprendizaje para los alumnos que ya son mas responsables de su aprendizaje y sólo necesitan asesoramientos.
	EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
	El plan de estudios propone una evaluación general, consiste en que el alumno debe acreditar todas las asignaturas por medio de exámenes o ejercicios prácticos.	Se contemplan tres momentos de evaluación: diagnóstica, formativa (cada dos meses) y final (presentaciones en público). Todo se evalúa con escalas numéricas.	El plan de estudios no especifica qué tipo de evaluación deben aplicar los docentes, por lo que da mayor "libertad" de que ellos elijan los parámetros de evaluación de acuerdo con los objetivos que desean alcanzar.	La forma de evaluación puede cambiar, dependiendo de los docentes y la población que tienen. En música, constantemente hacen ejercicios para evaluar los conocimientos que van adquiriendo los alumnos. Aunque hay que resaltar que la mayoría de los docentes evalúan más el conocimiento de la técnica que el lado interpretativo (emociones, sensaciones). Esto no coincide totalmente con los objetivos que se plantean, ya que en éstos se señalan que el alumno debe desarrollar la expresión musical y la sensibilidad artística. Es importante que los docentes equilibren tanto el dominio de la técnica (conocimientos cognoscitivos y kinestéticos) y la parte de sensibilización.

Continúa en la siguiente página.

MÚSICA

Comentario: Como se observó, el plan propone que el proceso de enseñanza -aprendizaje sea de una manera lúdica, dando como resultado un aprendizaje significativo, sin embargo en la metodología se observa otra cosa; es muy sistematizada y en ocasiones no contempla que pueden existir variaciones en la práctica real. Constantemente se menciona lo que harán los alumnos, aunque les dan responsabilidad y libertad de decidir en su aprendizaje, pero en la realidad no siempre se realiza, ya que cada alumno es diferente y habrá quienes estén acostumbrados a trabajar de forma tradicional; el alumno espera siempre instrucciones y no tiene iniciativa propia. Habrá alumnos que sean todo lo contrario; que tratan siempre de investigar por iniciativa propia y proponen formas de trabajo.

El papel del docente no se menciona en ningún momento, aunque sería importante contemplarlo, pues él es quien está en contacto con los alumnos, y va conociendo poco a poco cómo van adquiriendo conocimientos a través de evaluaciones o ejercicios que realizan de una manera periódica.

No se pueden separar definitivamente todas las acciones: si se ve desde una perspectiva integral, todos los elementos metodológicos y didácticos se relacionan por estar en contacto con el sujeto. Es necesario que los docentes sean congruentes con la metodología que propone el plan de estudios para que los objetivos se puedan cumplir. La importancia que le den a la comunicación entre los docentes y los alumnos permitirá que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea favorable; de lo contrario podrán existir conflictos en ambas partes, creando de esta manera una desmotivación por la labor que ejerce el docente y falta de interés del alumno.

ÁREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
TEATRO	PROCESO DE ENSEÑANZA	- APRENDIZAJE	PROCESO DE ENSEÑANZA	- APRENDIZAJE
	-El plan de estudios propone que se enseñe de una manera lúdica para los niños y de una manera más reflexiva, crítica, para los jóvenes y adultos. -El plan de estudios propone un proceso de enseñanza-aprendizaje más activo	- En la práctica se realiza de la misma manera. Sin embargo en la EIA, sólo se dan clases de teatro para jóvenes y adultos y es interesante cómo el aprendizaje lúdico se puede aplicar en los jóvenes y adultos. Son semejantes en cuanto a la forma metodológica, pero no el proceso. - En esta área se da más esta forma de proceso se trabaja directamente con la caracterización de personajes que requieren de emociones y sensaciones para poder escenificados. Esto da como resultado, que los alumnos recurran a experiencias vividas, o en su caso que las imaginen, y el aprendizaje que están adquiriendo es significativo.	-El plan de estudios da por hecho que los alumnos reflexionarán todas las actividades que hagan.	-No siempre reflexionan, puesto que muchas veces depende de las características de la asignatura (teóricas o prácticas) y de la modalidad que le dé el docente. Por lo general, el proceso de enseñanza -aprendizaje se da por medio del ensayo-error en las actividades prácticas; como actuación o expresión corporal. En las asignaturas teóricas se fomenta la reflexión, aunque pueden caer en la memorización.
	METODOLOGÍA	METODOLOGÍA	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS
	- La metodología del plan de estudios tiene contemplada las tres etapas: introducción, desarrollo e integración para la adquisición de conocimientos. - La metodología tiene contemplada la forma de enseñar de lo más sencillo a lo más complejo.	- En la práctica se realiza de la misma manera. - En la práctica enseñan de lo más sencillo a lo más complejo, aumentando el grado de dificultad.		

Continúa en la siguiente página.

AREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
TEATRO	PAPEL DEL ALUMNO		PAPEL DEL ALUMNO	
	-El plan menciona que el alumno será cada vez más responsable de su aprendizaje. -Las habilidades que el alumno adquiera se irán perfeccionando para adquirir mayor conciencia.	-En esta área al dirigirse sólo a jóvenes y adultos, pueden ser mas responsables del aprendizaje que adquieren. - Los alumnos practican por medio del ensayo y error y la mayoría de las veces son conscientes de éste proceso.	-El plan contempla al alumno como receptor del conocimiento.	-En el Teatro, al trabajar con emociones y sensaciones permite al alumno ser parte de la construcción del conocimiento, propiciando que no sólo sean receptores, sino también transmisores del aprendizaje.
	PAPEL DEL DOCENTE		PAPEL DEL DOCENTE	
	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	- El plan de estudios no contempla el papel del docente	- En Teatro, al estar trabajando con las emociones constantemente, el docente juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza -aprendizaje porque facilita los conceptos que se manejan y crea las condiciones necesarias para que el alumno desarrolle su imaginación y creatividad. De esta manera el docente inconscientemente es partícipe de la construcción del conocimiento.
	EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
El plan de estudios propone una evaluación general, que consiste en que el alumno debe acreditar todas las asignaturas por medio de exámenes o ejercicios que le permitan al docente observar el proceso de aprendizaje de cada uno.	Se contemplan tres momentos de evaluación: diagnóstica, formativa(cada dos meses) y final (presentaciones en público) y todo se califica con escala numérica.	El plan de estudios no especifica los parámetros de evaluación, por lo que da mayor "libertad" de que los docentes elijan diferentes modalidades de evaluación de acuerdo con los objetivos a alcanzar.	En Teatro, los docentes evalúan el desempeño y actitud que los alumnos demuestran cada clase, por lo que se puede considerar una evaluación continua. El tipo de evaluación dependerá muchas veces de la modalidad que tenga la asignatura (teórica o práctica) y el criterio que tenga el docente. Por lo general, en las asignaturas teóricas evalúan con exámenes escritos o ensayos de obras literarias y los criterios de evaluación pueden variar.	

Continúa en la siguiente página.

AREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRACTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
TEATRO	EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
				En las asignaturas prácticas evalúan con ejercicios que propicien la participación activa del grupo, por ejemplo: representación de una obra teatral o ejercicios de expresión corporal. En este tipo de asignaturas la evaluación está mas enfocada al manejo de energía interna (conciencia de las acciones que se ejercen: manejo de voz, expresión corporal y facial, imaginación, concentración, entre otras cosas) que pueda propiciar un mejor desempeño al actuar.

Comentario: El Teatro es una área más flexible en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al estar trabajando con las emociones, permite que tanto los alumnos como los docentes tengan una mayor comunicación, y por lo tanto, involucrar de manera mas integral al alumno, en su parte emocional, afectiva y creativa.

Se detecta que la metodología del plan de estudios y la práctica tienen mayor congruencia, porque van aumentando los conocimientos poco a poco, permitiendo de esta manera reflexionar tanto a los alumnos como a los maestros. Por lo general, los docentes de teatro tratan de trabajar la espontaneidad de sus alumnos, es de esta manera que se produce un aprendizaje integral, porque tratan de aterrizar las ideas y conceptos de la vida cotidiana en el aula. Este tipo de estrategia, provoca en el alumno ser consciente de los ejercicios que está realizando, por una parte estará desarrollando las técnicas, y por otra la parte emotiva-creativa. En cuanto a la evaluación, los docentes consideran importante el desempeño y la actitud positiva que tenga el alumno en clase, ya que éste irá construyendo una manera de trabajar y de ser.

AREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
DANZA	PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE		PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	
	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	-El plan de estudios da por hecho que los alumnos reflexionarán todas las actividades que hagan. -El plan de estudios propone que se enseñe de una manera lúdica para los niños y de una manera más reflexivo-crítico para los jóvenes y adultos.	- No siempre se lleva a cabo, ya que este punto depende mucho de la disposición que tengan el docente y el alumno. Por lo general, el maestro es quien aplica la técnica y el alumno la repite. - En la práctica no se realiza así pues la mayoría de los docentes no propician el aprendizaje lúdico (siendo la mayoría de la población niños y adolescentes). Por lo general, los docentes aplican una técnica de danza ya establecida por el plan de estudios.
	METODOLOGÍA		METODOLOGÍA	
	- El plan de estudios menciona que la forma de enseñar se da de lo más sencillo a lo más complejo, y poco a poco, incrementa el grado de dificultad de los ejercicios.	- En la práctica se realiza de la misma manera.	- La metodología del plan de estudios tiene contempladas las tres etapas (introducción, desarrollo e integración), sin embargo, las dos últimas etapas (desarrollo e integración) se trabajan al mismo tiempo.	-En la práctica real, la etapa de desarrollo (reflexión) e integración (toma de decisiones) no siempre se da simultáneamente, muchas veces se ve por separado, e incluso no se logran integrar, porque el ritmo de trabajo de cada alumno es diferente.
	PAPEL DEL ALUMNO		PAPEL DEL ALUMNO	
	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	-El plan menciona que el alumno será responsable de su aprendizaje.	-Este punto es difícil que lo lleven a cabo en la práctica, ya que en la EIA, sólo se imparten clases de danza a niños de 8 a 16 años. La mayoría de los alumnos no son conscientes de las acciones que ejercen en clase y tienden a imitar y esperar que un adulto les indique qué hacer. Esto hace que el alumno sea pasivo y no tenga iniciativa propia.

Continúa en la siguiente página.

AREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
DANZA	PAPEL DEL DOCENTE		PAPEL DEL DOCENTE	
	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	El plan de estudios no contempla el papel del docente	- En la danza, la mayoría de los docentes se rigen bajo una técnica que los guía para la transmisión del conocimiento, lo que los conduce a no fomentar la reflexión y análisis de movimiento, ya que ellos mismos producen un aprendizaje memorístico y no significativo.
	EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
	El plan de estudios contempla tres momentos de evaluación: diagnóstica, formativa (bimestral) y final.	En la practica se hace de la misma manera, solo que los exámenes varían, ya que en el examen final hacen una presentación con público.	El plan de estudios no especifica que tipo de evaluación deben aplicar los docentes, por lo que da mayor "libertad" de que ellos escojan los parámetros de evaluación de acuerdo con los objetivos que deseen alcanzar.	En danza los docentes evalúan el desempeño y actitud que los alumnos demuestran cada clase, sin embargo le dan prioridad a algunas características como: constancia, disciplina y fuerza, ya que éstas reflejan la disposición que tienen los alumnos por aprender. En esta área al estar trabajando con el movimiento del cuerpo, se evalúa el manejo de la técnica como parte prioritaria ya que ésta le dará al alumno mayor desenvolvimiento corporal. Sin embargo, la parte, interpretativa-emocional no está contemplada en el plan de estudios ni en la realidad.

Comentario: En la danza, al igual que en las demás áreas, se propone un aprendizaje lúdico que promueva el aprendizaje por medio de ejercicios prácticos. Sin embargo, no se da, ya que no hay reflexión por parte del alumno; no reflexiona las acciones que realiza en clase y el docente no fomenta la reflexión. Como se mencionó anteriormente, los docentes están acostumbrados a trabajar con una técnica en la que se especifica qué ejercicios hace y en qué orden, porque se rigen bajo una metodología ya establecida previamente por el plan de estudios, haciendo de esta manera un docente tradicionalista porque no hace variaciones en sus métodos de trabajo (como lo hacen en otras áreas). La evaluación en la danza es muy subjetiva, porque el docente sólo toma en cuenta sus propios criterios de evaluación.

En esta área, al trabajar con los movimientos del cuerpo, hay que considerar que cada ser humano es diferente, y como consecuencia, los movimientos que éstos realicen serán diferentes. La manera en que esos cuerpos sean homogéneos, se da por medio de la práctica, de tal manera que los movimientos se perfeccionen gradualmente, formando de esta manera una memoria corporal consciente (el cuerpo y el cerebro van registrando los movimientos que se ejercen y poco a poco irán teniendo mayor conciencia de qué músculos son los que se mueven), y no por medio del ensayo y error sin propiciar reflexión.

AREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
ARTES PLASTICAS	PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE		PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	
	-El plan de estudios propone que se enseñe de una manera más reflexivo crítico para los jóvenes y adultos. -El plan de estudios contempla que el aprendizaje deberá ir aumentando el grado de dificultad, para controlar los elementos que conforman esta área. -El plan propone un proceso de enseñanza -aprendizaje participativo, para que éste sea significativo	- La mayoría de los docentes entrelazan el trabajo teórico y práctico para que el alumno sea más consciente. - Los docentes enseñanza de lo particular a lo general y en cada etapa van aumentando el grado de dificultad, tanto en lo teórico como en lo práctico. -En la vida escolar se realiza de esa manera. Los docentes propician que los ejercicios plásticos que hagan los alumnos les sean significativos, por lo tanto hay mayor comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.	-El plan de estudios da por hecho que los alumnos reflexionarán todas las actividades que hagan.	-No siempre reflexionan, ya que cada alumno es diferente y tal vez las primeras veces sea difícil que ellos tomen conciencia, sin embargo, estos resultados se pueden observar si el estudiante y el docente trabajan en conjunto.
	METODOLOGÍA		METODOLOGIA	
	- La metodología del plan de estudios tiene contempladas las tres etapas: introducción, desarrollo e integración para la adquisición de conocimientos de lo mas sencillo a lo más complejo.	- En la práctica se trabaja de la misma manera.	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS
	PAPEL DEL ALUMNO		PAPEL DEL ALUMNO	
	-El plan menciona que el alumno será cada vez responsable de su aprendizaje.	-El ritmo de trabajo dependerá muchas veces del esfuerzo, interés y dedicación que se ponga en él porque generalmente se lleva a cabo. Por lo que da como resultado un alumno con iniciativa propia.	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS	NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS

Continúa en la siguiente página.

AREA	SEMEJANZAS		DIFERENCIAS	
	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA	PLAN DE ESTUDIOS	PRÁCTICA
ARTES PLASTICAS	PAPEL DEL DOCENTE		PAPEL DEL DOCENTE	
	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	NO SE ENCONTRARON SEMEJANZAS	El plan de estudios no contempla el papel del docente.	- En esta área existe una variedad de estilos de enseñanza, porque existen docentes que son mas flexibles y otros no. Existen docentes a quienes no les agrada que los alumnos cuenten con previos conocimientos en la primera etapa, ya que eso les produce mayor trabajo para “moldearlos” . -La actitud de los docentes depende muchas veces de las características que tengan los alumnos. Por ejemplo, en los primeros años, los docentes tomarán el papel de guía, mientras que en el último año será más de facilitador, porque los alumnos son más conscientes de las acciones que ejercen.
	EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
	El plan de estudios contempla tres momentos de evaluación: diagnóstica, formativa (bimestral) y final.	Se da de la misma manera.	El plan de estudios no especifica qué tipo de evaluaciones deben aplicar los docentes, por lo que da mayor “libertad” de que ellos escojan los parámetros de evaluación de acuerdo con los objetivos que deseen alcanzar.	En las artes plásticas toman en cuenta el perfeccionamiento de las técnicas y, el contexto de la obra plástica que este bien fundamentada, tanto en lo teórico como en el significado. Los docentes toman en cuenta todo el trabajo que realizan los alumnos durante el ciclo escolar, porque la evaluación final se considerará como el trabajo constante que tuvo el alumno.

Comentario: Se pudo observar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje existe una comunicación entre el alumno y el docente, haciendo de esta manera que el aprendizaje mucho más participativo para ambas partes, permitiendo que el ritmo de trabajo sea favorable, como lo propone la metodología. El alumno es considerado responsable de su formación, y es así que, al contar con esa responsabilidad, se puede generar mayor libertad para tomar decisiones en su aprendizaje. El papel del docente es un asesor, porque permite que el alumno decida con responsabilidad lo que quiere trabajar. Esta área, a diferencia de las demás, siempre se trabaja individualmente, es así como el proceso de enseñanza -aprendizaje es más personalizado y el avance depende muchas veces de los alumnos, ya que ellos realizan los ejercicios desde su perspectiva, y el docente asesora el procedimiento. Los ejercicios van incrementando el grado de dificultad y de perfeccionamiento, se podría considerar que es la única de las áreas artísticas donde el resultado del aprendizaje (en este caso las obras plásticas) es más tangible.

Como se observó en los cuadros anteriores, la mayoría de las áreas tienen muchas similitudes. Por lo general, los docentes enseñan desde lo más sencillo a lo más complejo, y el ritmo que lleve el alumno dependerá muchas veces del esfuerzo, interés y dedicación que pongan en las acciones educativas.

En general, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje comienza de lo más sencillo a lo más complejo y cada vez va aumentando el grado de dificultad.

Se pudo observar que en algunas áreas el alumno sólo recibe la información propiciada por el docente (como se da en Danza y en Música algunas veces). Se puede representar de la siguiente manera:

1. Presentación del modelo por parte del docente (transmisión)
2. Reproducción del modelo por parte del alumno (recepción)
3. Ejecución por ensayo y error por parte del alumno (recepción)
4. Retroalimentación por parte del docente (transmisión)

Entre el punto dos y tres no se tiene contemplada una parte fundamental para que el proceso se realice de la mejor manera, faltaría la parte de intervención del docente para que la práctica del ensayo y error no se vuelva mecánica y sea reflexiva.

Se considera que la práctica se puede producir de dos formas: práctica pasiva o práctica activa. La pasiva se refiere a que el alumno repite constantemente los mismos ejercicios sin producir una reflexión constructiva, solo es receptor. Se coincide con el autor Villalpando: "Se considera pasiva aquella enseñanza en que el alumno no es factor de su propio aprendizaje; es decir, en la que el alumno no participa en la elaboración de sus conocimientos, donde no interviene un proceso reflexivo, ni un esfuerzo por investigar, sino que simplemente acepta la enseñanza y acoge las opiniones que le dan."¹⁰⁰

La práctica activa se puede considerar cuando existe un cambio reflexivo y provoca cambios significativos que construyen la relación docente-alumno y

¹⁰⁰ José Villalpando. *Didáctica de la Pedagogía*. p. 129. Nota: solo se retoma este concepto del autor para sustentar la idea que se propone.

enseñanza- aprendizaje, dando como resultado mayor comunicación y un proceso cíclico. El autor Raúl Gutiérrez coincide con este concepto: “El método activo favorece el dinamismo y la actividad del alumno tratando de alentar las sugerencias e iniciativas de ellos y la solución de sus inquietudes. [...] La actitud del profesor no es tanto la del donador de conocimientos, sino la del promotor de las operaciones mentales.”¹⁰¹ El aprendizaje significativo consiste en que el contenido tenga sentido y sea funcional para el alumno, es decir; relaciona los conocimientos previos con los nuevos y construye su propio conocimiento.

Así como los alumnos pueden ejercer acciones pasivas o activas, los docentes pasan por algo similar, sin embargo esto puede ocurrir por muchas cosas, por ejemplo: qué tan motivado está el docente al ejercer su profesión, qué tanto interés tiene, que tan preparado esta para dar una asignatura, qué tan capaz es de manejar grupos, qué tanta sensibilidad tiene para comprender a sus alumnos y poderlos orientar, entre otras cosas.

Es así como se encontraron algunos indicadores del plan de estudios y de la realidad¹⁰².

PERSPECTIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS	PERSPECTIVA REAL
<ul style="list-style-type: none"> - Propone tres etapas de adquisición del conocimiento: Introdutiva, desarrollo e integración. - Se basan en el “hacer” la reflexión y toma de decisiones por medio de ejercicios, aumentando el grado de dificultad. - Los alumnos son capaces de determinar por ellos mismos cómo van a trabajar, una vez que hayan pasado por las dos primeras etapas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los docentes contemplan estas tres etapas para la adquisición del conocimiento, sin embargo no se aplica en todas las áreas. - Los ejercicios se hacen mecánicos ya que muchas veces no se toma conciencia de lo que se hace. - La mayoría de los alumnos son pasivos, el docente es quién dice que ejercicios hacer.

¹⁰¹ Raúl Gutiérrez . *Introducción a la didáctica*. p. 94.

¹⁰² Cuadro elaborado por la autora.

Se observó que todas las áreas artísticas comienzan de lo más sencillo a lo más complejo, y de lo general a lo particular.

Teóricamente, se menciona que el alumno, al ir subiendo de grado, aumenta la conciencia del conocimiento que va adquiriendo, sin embargo, muchas veces esto no puede ser posible para todos, ya que hay alumnos que no reflexionan la acción que ejercen en la práctica o los docentes no lo fomentan. Estas cosas pueden pasar por dos aspectos:

1. El alumno no entiende lo que hace y no lo expresa al docente.
2. El docente no orienta adecuadamente al alumno.

Estos puntos se pueden volver un problema grave si no se tratan a tiempo, pueden provocar desorientación en los estudiantes y desesperación en los docentes, provocando de esta manera una mala comunicación y la ausencia de un aprendizaje significativo para los alumnos.

Es importante que tanto el docente como el alumno trabajen paralelamente y exista comunicación. El docente debe tomar en cuenta que cada persona aprende de manera distinta a las demás, utiliza diferentes estrategias, para aprender lo que hace con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, aunque tengan el motivo para el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando la misma área. Los alumnos deben ser conscientes de que la responsabilidad no sólo le corresponde al docente, sino a ellos también.

Hay que mencionar que el plan de estudios propone un aprendizaje lúdico. Existen docentes que sí lo llevan a la práctica y hay quienes no, depende mucho para quién va dirigida la asignatura (si para adultos o niños), de las características del docente (si su estilo es adecuado o no para enseñar). Muchas veces este tipo de estilo de enseñanza puede dar buenos resultados, si el docente le da una visión constructiva y no solo por diversión.

Otro punto importante que hay que resaltar es la forma de evaluación. A pesar de que existe una forma de evaluación general (avance de conocimientos), cada área tiene determinado sus propios indicadores, por ejemplo: en danza toman en cuenta la figura esbelta, flexibilidad, fuerza en los músculos y qué tan

bien puede transmitir una idea con movimientos corporales. En Teatro, por ejemplo, la capacidad de representar un personaje le incumbe a la expresión corporal y verbal. En Música toman en cuenta qué tan claro pueden ejecutar el instrumento; no equivocarse tanto, ir al ritmo que pide la partitura, y transmitir la emoción que ejerce la pieza musical. En las Artes Plásticas consideran importante el dominio de las diversas técnicas (grabado, rotulado, óleo, modelado, etc.), la composición armónica de la obra plástica, el contexto significativo que le da sentido a la obra, entre otras cosas. Muchas veces se ha dicho que una evaluación debe ser lo más objetivo que se pueda, pero en el caso del arte ¿cómo se puede evaluar la creatividad y la emotividad si éstas son más subjetivas? ¿Cómo debe considerar el docente esta cuestión? ¿Cuáles serán sus parámetros?, posiblemente sean los que pueden ser más observables.

Las similitudes que se pueden encontrar en todas las áreas es que tienen un enfoque vivencial, se aprende haciendo, sin embargo no siempre se considera significativo, probablemente porque hay una confusión y la mayoría memorizan las acciones y no se produce la acción activa (aprender a aprender).

El modo como se aprende depende muchas veces del modo como se enseña. Existen metodologías para diferentes cosas: el memorismo, la reproducción, para la creatividad, el desarrollo personal o reflexión del pensamiento. Los métodos que están enfocados para el docente y que aparentemente son caminos para educar o enseñar cierto tipo de información, también acaban siendo aprendidos por el alumno, casi siempre implícitamente. No se pueden separar las dos acciones (la del alumno y la docente) ya que ambos forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para que exista realmente una comunicación entre el docente y el alumno deben ser sujetos activos que analicen, reflexionen y propongan acciones constructivas y que aprendan de manera significativa.

Capítulo 5

Propuesta de un manual para el apoyo a la formación docente en la EIA No. 4 del INBA.

“Sólo se ama, ha dicho un filósofo, el terreno que se pisa. Una obra de arte se comprende y se goza cuando el contemplador rastrea el mismo proceso espiritual que indujo al artista a crearla.”
Francisco Larroyo.

Al estar en un mundo tan cambiante y con mucha información, es necesario que las escuelas y el personal docente respondan a las necesidades, intereses y demandas que se requieren en este momento para impulsar las nuevas generaciones de alumnos. Por eso es importante apoyar y fomentar la formación continua de los docentes en el arte por medio de la capacitación.

En el transcurso de esta investigación se han observado distintos aspectos que se relacionan con la formación docente en arte, estas son:

- ❖ La capacitación que han adquirido los docentes en el transcurso de su quehacer educativo.
- ❖ Cuales han sido sus motivos para enseñar y satisfacciones de su trabajo, ya que esto influye mucho en el momento de impartir clases, porque el docente también es un ser humano que tiene la necesidad de sentirse bien con lo que hace.
- ❖ Cómo es su formación didáctica, es decir, cómo asimilan las acciones que se realizan en la clase (enseñar y aprender), cómo se relacionan con los alumnos, cómo preparan sus actividades, etc.
- ❖ Saber qué características son necesarias para complementar las acciones que ejercen, mediante la construcción de un perfil docente.
- ❖ Analizar los distintos estilos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas artísticas y observar cómo se conduce el docente ante sus alumnos.
- ❖ Reflexionar cómo se contempla en el plan de estudios la metodología del proceso de enseñanza –aprendizaje en las distintas áreas artísticas y cómo se trabaja en la vida cotidiana. Estas comparaciones sirvieron

para detectar en qué fase del proceso es necesario apoyar por medio de una metodología que oriente el quehacer educativo que realizan los docentes.

Con la ayuda de los resultados estadísticos y las observaciones se aclaró que la formación docente en arte, ha pesar de no contar con una formación para tal, han sabido como solucionar los problemas que competen en el área educativa artística.

El motivo por el cual se decidió diseñar una metodología para el proceso de enseñanza –aprendizaje en el arte, fue porque se vio la necesidad de apoyar a los docentes mediante una metodología que fomentara no sólo contenidos didácticos (cómo se enseña y se aprende) sino encontrar la parte humanista que existe en el quehacer educativo y propiciar la integración del ser humano: razonamiento, afectividad, creatividad, entre otros aspectos más.

En cualquier ámbito educativo, es importante que los docentes consideren que los alumnos también son seres humanos igual que ellos, y que el entorno en el que se desenvuelven influye en su rendimiento escolar. Relacionado con este tema se contará una anécdota que ocurrió hace varios años cuando estudié danza.

Un día estaba tomando la clase cuando de repente, la maestra interrumpió el ejercicio que realizábamos todo el grupo porque no estábamos trabajando bien y dijo — No me importa qué problemas tengan afuera, antes de entrar al salón quítense sus preocupaciones, pero aquí me trabajan bien.— En ese periodo, emocionalmente no me encontraba bien, extrañaba a mis seres queridos por estar en otro estado de la república. Inconscientemente, mis preocupaciones afectaban mi rendimiento escolar. Por más que trataba trabajar bien, siempre había alguna mala expresión de las maestras o simplemente no comentaban nada. Yo, como alumna, me sentía frustrada por no avanzar, al igual que otras compañeras.

Con esta narración, se quiere resaltar que hay docentes que no saben cómo tratar al alumno, y que los comentarios que expresan ellos, influyen mucho en

el trabajo de los alumnos. Actualmente, se me hace difícil pensar, que un docente, le pueda decir algo así a un alumno, pero en la vida escolar suele suceder esto. Los comentarios mal planteados que a veces hacen los maestros hacia sus alumnos desmotiva el interés y la comunicación.

Es así, que el objetivo principal de esta investigación, ha sido diseñar una metodología de enseñanza-aprendizaje retomando algunas ideas del Constructivismo desde la perspectiva de Ausubel (aprendizaje significativo) y la Filosofía Educativa Humanista.

El Constructivismo es una teoría que actualmente se utiliza en la educación. La línea principal que la guía, es que el ser humano construye su conocimiento a través de la interacción del entorno que le rodea.

“En cualquier caso, el corazón del constructivismo coincide con la base de todos los movimientos de renovación educativa de los últimos años, en tanto en cuanto se considera al alumno como centro de la enseñanza y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del conocimiento, al tiempo que se toma como objeto prioritario el potenciar sus capacidades de pensamiento y de aprendizaje.”¹⁰³

El constructivismo se aproxima a perspectivas subjetivistas del conocer, centradas en el proceso del aprendizaje y en la participación activa de los alumnos.

Dentro de la teoría Constructivista, existen distintas corrientes que tienen visiones diferentes, entre ellas, se encuentra la de Ausubel. Este autor propone que la actualización y disponibilidad de los conocimientos previos que poseen los alumnos es una condición necesaria para que puedan llevar a cabo un aprendizaje lo más significativo posible, pero esta condición no podemos darla por supuesta aún sabiendo que los alumnos poseen estos conocimientos. En ocasiones la no- disponibilidad puede ser tan sólo un problema transitorio de falta de atención o una escasa motivación.

“El aprendizaje significativo, a diferencia del memorismo, se conecta con el conocimiento previo de los alumnos. De ahí, los organizadores previos como materiales introductorios, genéricos e incluyentes del aprendizaje a ser desarrollada, sirviendo de puente al vacío, entre lo que el alumno ya conoce y lo

¹⁰³ Pedro Hernández. La construcción del conocimiento escolar. En: “*Construyendo el constructivismo: criterios para su fundamentación y su aplicación instruccional.*” p. 285.

que él necesita conocer, antes de que él pueda aprender significativamente la tarea propuesta.”¹⁰⁴

Las ventajas que puede proporcionar el aprendizaje significativo pueden varias por ejemplo:

- Retener la información por más tiempo.
- Facilitar la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los anteriores de una forma significativa.
- Propiciar un aprendizaje activo.

En cuanto las acciones que ejerce el docente, es necesario que considere los siguientes puntos¹⁰⁵:

- Es importante que conozca los conocimientos previos del alumno para que los nuevos contenidos que vaya a proporcionar tengan algo en común.
- Considerar la motivación como un factor importante para que el alumno se interese por aprender.
- Apoyar con materiales didácticos que favorezcan las distintas formas de aprender: visual, auditivo, kinestético, etc.

El aprendizaje significativo, ayuda al alumno a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento y mejorar la comprensión de los conceptos. En el caso de la educación artística, se manejan distintos códigos: visuales, corporales, orales y auditivos que están relacionados con la acción inmediata que realizan los alumnos. “[...] una obra plástica, musical, teatral, o de movimiento, son discursos, son conocimientos constituidos a través del lenguaje, por medio de un mecanismo esencial al que remiten: la representación.”¹⁰⁶ Estas representaciones son el resultado del aprendizaje que adquieren los alumnos, y dependiendo qué tan significativo fue para ellos el proceso de construcción, los códigos que utilicen serán mas significativos. La Filosofía Humanista ha proporcionado a la educación resaltar las cualidades y el valor de los seres humanos. De acuerdo con el humanismo el autor Jorge Luis García sugiere los siguientes aspectos:

¹⁰⁴ *Ibidem* p. 292. *Apud. Ausubel y otros. Educational Psychology.* p. 171-172.

¹⁰⁵ Cfr. Sin Autor. *Aprendizaje Significativo.* s/p. www.monografias.com

¹⁰⁶ Ana Lucía Frega. *Pedagogía del arte.* p.21.

- ❖ El ser humano es una totalidad. Éste es un enfoque holística, cuyo objetivo consiste en estudiar al ser humano en su totalidad y no fragmentadamente.
- ❖ El ser humano es un ser inserto en un contexto humano, y vive en relación con otras personas.
- ❖ El ser humano está provisto con facultades de decisión, libertad y conciencia para elegir y tomar sus propias decisiones. Estas facultades lo convierten en un ser activo, constructor de su propia vida.¹⁰⁷

Es necesario que la educación se centre en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La educación humanista propugna la idea de que los alumnos son diferentes, consecuentemente, la ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás.

A través de la educación humanista, el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos que éstos preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido.

De acuerdo con la filosofía humanista, los alumnos son sujetos individuales, únicos, diferentes de los demás; personas con iniciativa, con necesidades personales de creer, con potencialidad para desarrollar actividades y para solucionar problemas creativamente. En su concepción, los estudiantes no son seres humanos que sólo participan cognitivamente sino personas con afectos, intereses y valores particulares, a quienes debe considerarse con un ser integral.

“ [...]la educación, cuando es verdaderamente educación, no se contenta con ser mera transmisión de contenidos o conceptos, sino que es un proceso por el cual los seres humanos se van autoconstruyendo en comunicación con otros seres humanos. Este proceso no es otra cosa que el camino por el cual un sujeto humano va encontrando su propia manera de, gradualmente, ir convirtiéndose en la persona que auténticamente quiere llegar a ser [...]”¹⁰⁸

Al integrar la visión del Constructivismo desde la perspectiva de Ausubel y la filosofía humanista, se puede concluir que el alumno puede desarrollar su aprendizaje cuando llegue ser significativo y esto puede suceder cuando se involucra a la persona como totalidad, incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos. El aprendizaje es mejor si se promueve como participativo, en el

¹⁰⁷ Jorge Luis García. *¿Qué es el paradigma humanista en la educación?* s/p. www.riial.org

¹⁰⁸ Martín López Calva. *Una Filosofía Humanista de la Educación*. p. 9.

que alumno decida, mueva sus propios recursos y se responsabilice de lo que va a aprender. En cuanto al docente, es importante que este interesado en el alumno como persona total, mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza e intente comprender a sus estudiantes poniéndose en el lugar de ellos. Con esto se quiere demostrar que al considerar lo dicho anteriormente, se puede propiciar una mejor comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y entre el docente-alumno.

La metodología integral para el proceso de enseñanza-aprendizaje esta dividido en tres temas:

Conociendo al alumno

Antes de proporcionar herramientas didácticas para que los docentes en arte mejoren su quehacer educativo, es importante que reflexionen que todos son seres humanos integrales y que tengan el interés por conocer mejor a sus alumnos. En la educación artística no solo se trabaja el área cognoscitiva, sino también la emocional y la creativa. Al tratar de integrar todas esas funciones en el área educativa, se propicia que el alumno sea mucho más consciente de las acciones que realiza y beneficia su formación.

Decisiones Didácticas

Una vez que el docente es consciente de que el alumno es un ser individual y con necesidades particulares, es necesario que tomen conciencia de las acciones que ejercen en el aula. Para esto se hacen ejercicios de reflexión y paralelamente se explican las fases de la didáctica (planeación, realización y evaluación). Estas etapas son importantes que las considere en cuenta porque puede dar mayor sustento a las acciones que realiza.

Interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Al proporcionarles herramientas didácticas (planear, ejecuta y evaluar) es elemental que analicen y reflexionen sus propias funciones y la de los alumnos. En este tema, se explica cómo se construye el conocimiento en la educación

artística y cómo interactúa el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuáles definen diferentes aspectos como la comunicación, la confianza y la estimulación para aprender y enseñar.

La metodología integral para el proceso de la enseñanza-aprendizaje tiene como finalidad que los docentes interioricen las acciones que realizan en su quehacer educativo artístico, por medio de la reflexión y formación continua de sus conocimientos.

A continuación se presenta un manual diseñado para los docentes de arte, el cual explica paso a paso, en qué consiste la metodología que se propone.¹⁰⁹

¹⁰⁹ NOTA IMPORTANTE:: Para el manual, se propone una numeración distinta a la que se ha utilizado durante toda la investigación, con el fin de distinguirlo para propósitos de impresión.

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

CURSO -TALLER

Formación Docente:

CONSTRUYENDO UNA MIRADA

Metodología artística integral

MANUAL DEL PARTICIPANTE

Elaborado por: Cristina Sierra Sánchez
Pedagoga

Ciudad de México 2007

En proceso de derecho de autor

OBJETIVO GENERAL

Al concluir el curso, los docentes identificarán e integrarán, en sus conocimientos didácticos a través de ejercicios teóricos y prácticos, que permitan introducirlos a la sensibilización emotiva, creativa y cognitiva, la propuesta de una metodología artística integral basada en la teoría del Constructivismo (perspectiva de Ausubel) y la Filosofía Humanista

ÍNDICE

◆ Presentación.....	4
◆ Metodología.....	5
1. Conociendo al alumno.....	6
1.1 El ser humano: su complejidad emocional, creativa y racional.....	7
1.2 ¿Qué implica ser humano?	7
1.3 Las emociones.....	9
1.4 La creatividad.....	13
1.5 Lo racional.....	16
1.6 Integración de estas características en la función educativa, ¿Cómo las puedo aplicar?	19
2. Decisiones didácticas.....	24
2.1 Toma de conciencia ¿qué implica ser docente de arte?	25
2.2 Momentos didácticos: Planeación, Realización y Evaluación	28
2.3 ¿Qué es la metodología y para qué sirve?	33
3. Interacción en el proceso de enseñanza -aprendizaje	36
3.1 La construcción del conocimiento artístico.....	39
3.2 La función del docente	47
3.3 La función del alumno	50
3.4 Interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje	52
◆ Conclusiones.....	53
◆ Bibliografía.....	54

◆ *Presentación* ◆

En México existen escuelas especializadas en arte, como las que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), entre ellas se encuentran las Escuelas de Iniciación Artística, en la que actualmente trabajas como docente.

Uno de los problemas que se han detectado en las escuelas de arte es la falta de formación docente. Existen pocas carreras que formen profesores en cada una de las áreas artísticas, a excepción de la Licenciatura en Docencia en Danza Clásica que se imparte en la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea, la Licenciatura en Enseñanza Musical Escolar y Maestro de Instrumento o de canto que se dan en el Conservatorio Nacional de Música, y la Licenciatura en Educación Musical, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Por esas razones se crea este manual para la formación continua de los docentes en arte, con el fin de contribuir en su formación continua en el área educativa. Los beneficios pueden ser óptimos, si se tiene interés y deseo de conocer.

En este manual encontrarás temas de interés, para los docentes que se enfocan en la enseñanza de las artes, por ejemplo: una metodología del proceso de enseñanza y aprendizaje para el arte que pueden orientar tu quehacer educativo. Se parte de una reflexión acerca de lo que es el ser humano, así como algunos factores como la creatividad, las emociones y el razonamiento que deben integrarse en el aprendizaje de las artes, para mejorar la interacción entre el docente y el alumno.

Los aportes inmediatos que puede ofrecer un curso de capacitación para los docentes de arte son: mejorar las condiciones en las que se enfrentan en el momento de impartir clases, dando como resultado mayor y mejor rendimiento académico; mejor comunicación entre docente y alumno, más interés de los alumnos hacia sus áreas y, como resultado a futuro, menor deserción de los alumnos. Espero que sea de tu agrado y podamos contribuir en tu formación profesional y personal.

◆ Metodología ◆

La forma de trabajo está determinada bajo la modalidad de curso-taller, por eso es importante realizar las actividades teóricas y prácticas, éstas te ayudarán a ampliar tus conocimientos personales y profesionales.

La metodología que se aplicará en este curso está basada en la teoría constructivista, misma que permite la participación activa de cada uno de ustedes, tomando como referencia los ideas previas que tienen, para después construir su propio conocimiento.

En este manual encontrarás ejercicios de reflexión y de práctica, cuyos íconos serán los siguientes:

Reflexión

Ejercicio

No olvidar

Ejemplo

Espero que este curso sea de tu agrado y contribuya en tu formación personal y profesional. Así que, manos a la obra y comencemos con esta aventura del saber.

*“Cambiar, si ¿pero cómo?, ¿con qué?
No podía cambiar como profesora sino
cambiaba como persona,
si no veía en los demás a seres independientes
con necesidades particulares*

William Pearson Tolley

Formación Docente:
CONSTRUYENDO UNA MIRADA

TEMA 1
CONOCIENDO AL ALUMNO

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar el tema, el participante distinguirá las cualidades que conforman el ser humano para orientar su actividad educativa.

CONTENIDO

- ◆ Qué implica ser humano?
 - ◆ Las emociones
 - ◆ La creatividad
 - ◆ Lo racional
- ◆ Integración de estas características en la función educativa, ¿cómo las puedo aplicar?

A

ntes de impartir clases, es importante preguntarse ¿cómo es mi alumno?, esto implica que hay que investigar las características principales que tienen: su edad, por qué entró a una escuela de arte, qué es lo que lo motivó a estudiar alguna área artística; es decir, conocerlo mejor.

Antes de dirigirse a un alumno, como un sujeto o individuo que asiste a la escuela, es importante mirarlo como ser humano, ya que al ser conscientes de lo que implica serlo, estarán tomando en cuenta a un ser integral: que piensa, que siente, que se emociona, que sufre, que ama, y que dentro del arte todas esas emociones o pensamientos se transmiten a través de las obras artísticas.

Los docentes son una clave muy importante para la formación de seres humanos, ya que ellos, están en contacto con los alumnos y todo lo que hagan o dejen de hacer puede repercutir o beneficiar a ese ser. Es por eso importante conocer un poco más a los alumnos y distinguir las cualidades de las que está conformado un ser humano.

¿Qué implica ser humano?

A

diferencia de los demás animales, el hombre tiene conciencia de su existencia; mientras que los demás seres (irracionales) tienen un conocimiento sólo sensible de sí mismos, por lo que no tienen la capacidad de reflexionar sobre su ser y, por lo tanto, no tienen crisis existenciales que les produzcan angustia al desconocimiento de la razón de su ser en el mundo, su misión con relación al mismo, en fin, el para qué de su existencia.

Muchas veces al hablar del ser humano nos referimos a dos conceptos diferentes: al biológico y al filosófico.

Hablando biológicamente, el ser humano está constituido por una estructura ósea y un sistema nervioso que, a diferencia de otras especies vivas, tiene la capacidad de razonar, de comunicar, de sentir, de expresar sus ideas, en diferentes modalidades, por ejemplo: en la escritura, en el lenguaje, en el arte, entre otras.

Si hablamos desde una perspectiva filosófica, *el ser humano* implica ser integral, es decir, ser conscientes de las acciones que ejercemos día a día. El ser conscientes, implica no sólo pensar y reflexionar en conceptos o teorías, sino también sentir, percibir, crear, imaginar y producirlo en una comunicación.

Ser humano implica tener la sensibilidad de pensar en el otro, comprender que no todos los seres humanos son iguales. Con esto la autora Maria Teresa Ventura¹ expresa lo siguiente:

El conocimiento de la naturaleza humana obliga al individuo a caer en la cuenta de que además de necesidades biológicas posee necesidades espirituales que ha de incluir en el proyecto de su vida; el conocimiento de sus posibilidades individuales le llevará a descubrir la manera como debe cubrir en su proyecto vital dichas necesidades que se manifiestan como hambre de verdad, de belleza, de bondad, valores que son los únicos capaces de satisfacer a las potencias superiores: inteligencia y voluntad y por tanto sólo ellas pueden llenar plenamente la vida del hombre.

Con esta cita se reafirma que, efectivamente, el hablar del ser humano implica un concepto integral, que está conformado por necesidades biológicas, pero también por necesidades emotivas, creativas, intelectuales, que permiten, a éste ser más consciente del entorno en el que vive.

¹ Ventura, Ma. Teresa. ¿Hombre? ¿Ser? p. 57

En la educación es importante tener en cuenta que el ser humano aprende de una manera integral, y en la educación artística implica no solo desarrollar ciertas habilidades artísticas como la creatividad para desenvolverse mejor, sino que también el ser humano, en este caso el alumno, debe tener la oportunidad de expresar sus emociones, practicar el área artística de su interés y razonar para provocar un cambio en el conocimiento.

¿Qué implica ser humano desde tú quehacer docente y cómo se puede manifestar en el arte?

Las emociones

C

omo se mencionó anteriormente, el ser humano se caracteriza por distintos estados afectivos que se han nombrado emociones.

Las emociones son estados afectivos muy intensos, originados normalmente por una situación, un pensamiento, una imagen agradable o desagradable, que activa y excita al sujeto. Estas emociones se pueden manifestar por conductas observables y cambios fisiológicos, por ejemplo:

Un maestro está dando su clase y un alumno hace un comentario que al maestro le desagradó muchísimo, éste sentirá que la temperatura del cuerpo aumentará, produciendo calor y el ritmo cardiaco se acelerará (cambios fisiológicos), a tal grado que el maestro transmita una conducta observable como el enojo. Si la emoción es intensa, pueden perturbarse momentáneamente las funciones cognoscitivas del individuo, en este caso, el maestro se desconcentrará y afectará al grupo en general.

Las emociones tienen una función motivacional, pues generan disposiciones y propician actitudes que impulsan a la acción y dirigen el comportamiento de una manera determinada. “El diccionario Oxford English Dictionary define la emoción como: cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado mental vehemente o excitado”²

El autor Daniel Goleman, menciona una lista de las principales emociones que el ser humano puede sentir:

- ❖ Ira: furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, acritud, animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad y, tal vez el extremo, violencia y odio.
- ❖ Tristeza: congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación y, en casos patológicos, depresión grave.
- ❖ Temor: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror, fobia y pánico.
- ❖ Placer: felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer sensual, entretenimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis y, en el extremo, manía.
- ❖ Amor: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, ágape (amor espiritual)
- ❖ Sorpresa: conmoción, asombro, desconcierto.
- ❖ Disgusto: desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión, disgusto, repulsión.
- ❖ Vergüenza: culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, arrepentimiento y mortificación.³

Como se observó en esta lista se clasifican las principales emociones que están más presentes en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, el ser humano puede mezclar diferentes emociones al mismo tiempo.

² Daniel Goleman. *La inteligencia emocional*. p.331. Apud. Oxford English Dictionary.

³ Idem. pp. 331-332.

Como docentes de arte viven en constante cambio de emociones cuando están frente a un grupo, y estas emociones son transmitidas en el mismo instante, provocando un cambio emocional en los alumnos.

Los estados de ánimo (emociones) influyen mucho en el aprendizaje ya que éstos pueden provocar dos cosas interés o desinterés por parte de los alumnos.

Lee con atención la siguiente lectura y al finalizar responde las preguntas.

Un día normal llega el maestro de guitarra a dar su clase, entra al salón y ve al alumno que está practicando una canción. Éste no le saluda, pues tuvo un día con mucha tensión. Malhumorado inicia la clase con una pregunta: ¿estudiaste o no?, el alumno contesta muy alegre: sí .

El alumno comienza a tocar la canción, pero ¡oh sorpresa!, el maestro le interrumpe a cada momento, sin dejarlo terminar. El maestro expresa su mal humor con frases: ¡así no se toca!, ¡el ritmo esta lento!, ¡hazlo más rápido, como te lo marco!, ¡no estudiaste nada!. Cada vez se va enojando más, a tal grado que da por terminada la clase.

❓ ¿Cómo crees que el alumno se sintió en el transcurso de la clase?

❓ ¿Qué sentimiento tenía el alumno al inicio y al final de la clase?

❓ ¿Crees que el maestro pudo transmitir la emoción de enojo hacia el alumno? _____

Como maestro es probable que hayas vivido alguna vez una experiencia similar a esta. Por esa razón es importante ser consciente sobre el sentimiento que quieres transmitir a los alumnos y cómo lo haces.

El origen humano del arte se encuentra en la naturaleza de las emociones estéticas, éstas se dan cuando reaccionamos emocionalmente ante ciertas manifestaciones artísticas. Estas se pueden experimentar de dos formas:

- ❖ Como creador: cuando se está creando una obra artística; pintar, bailar, actuar o tocar algún instrumento, se generan emociones que son plasmadas en la obra.
- ❖ Como espectador: cuando contemplas una obra artística, por lo general, ésta te provoca alguna emoción muy particular.

José M. Villalpando⁴ lo expresa de la siguiente manera:

“Afirmación sentimental significa el reconocimiento individual y subjetivo del sentimiento vivido por cada uno, identificándolo, precipitándolo, reconociéndolo tal como es, aceptando su realidad[...].”

 ¿Al impartir clases has experimentado alguna emoción estética? Recuerda cuál y describe cómo ocurrió.

En general, los docentes tratan de enseñar conceptos, técnicas, en pocas palabras, se centran en la información teórica. Sin embargo, suele reprimir las emociones y pierden la oportunidad de experimentar con éstas, pero si saben manejarlas positivamente, se pueden hacer grandes cosas.

⁴ José Villalpando. *Filosofía de la Educación*. p. 255.

La Creatividad

Qué es la creatividad?. La mayoría de la gente se refiere a este concepto como la habilidad para imaginar con mucha facilidad y plasmarlo en algo material. José M. Villalpando considera que “la creatividad es la capacidad de crear de una manera sincera y significativa para el creador y para los espectadores”.⁵

En la educación artística constantemente se menciona esta palabra, y por lo general, hay quienes asocian la creatividad con el arte o artistas.

Para entender el concepto de creatividad y en especial las dificultades que ésta manifiesta para insertarse en la cultura de nuestra sociedad, es necesario revisar brevemente los enfoques en las diferentes culturas a través de la historia.

Creatividad en Occidente

Desde sus inicios, el mundo occidental ha entendido la creatividad como un mito, en el siguiente cuadro⁶ se explicará la trayectoria de la creatividad.

TIEMPO	CONCEPTO
GRIEGOS	Ellos relacionaban este concepto con los dioses, ya que ellos eran quienes creaban el origen de las cosas y seres vivientes. Cada dios, tenía virtudes y características diferentes que los hacía más humanos, así que el concepto de creación era de varios.
CRISTIANISMO	El concepto de creatividad es influenciado por la religión, haciendo que éste se aleje del hombre, ya que dios es considerado como el creador del universo.
RENACIMIENTO	Las sociedades occidentales reconocían características de creatividad sólo a los artistas, lo que suponía un alto privilegio y talento único. Esta idea perduró por muchos siglos.
SIGLO XX	En este siglo, surgen muchos psicólogos que hacen investigaciones acerca de este tema, algunos consideran que todas las personas son creativas desde que nacen, aunque con el paso de los años, esa habilidad se va atrofiando si no se ocupa.

⁵ Ibidem Cfr. p.259.

⁶ Elaborado por la autora

Actualmente existen teóricos como Edward de Bono quien menciona que la creatividad se desarrolla en un pensamiento lateral; es decir, que trabaja en conjunto con otras actividades y para producirlo son indispensables la concentración y el entrenamiento. Bono, dice que “la creatividad abarca una amplia gama de destrezas diferentes, que es misteriosa porque observamos que se producen ideas nuevas pero no sabemos de dónde han salido.”⁷

La creatividad al estilo occidental, se refiere a un estado de ánimo particular en el que se requiere cierto grado de tensión o la aparición de un conflicto o problema por resolver, para que en la búsqueda de solución a un problema determinado, surja el proceso creativo.

En la siguiente figura⁸ se podrá mostrar este proceso:

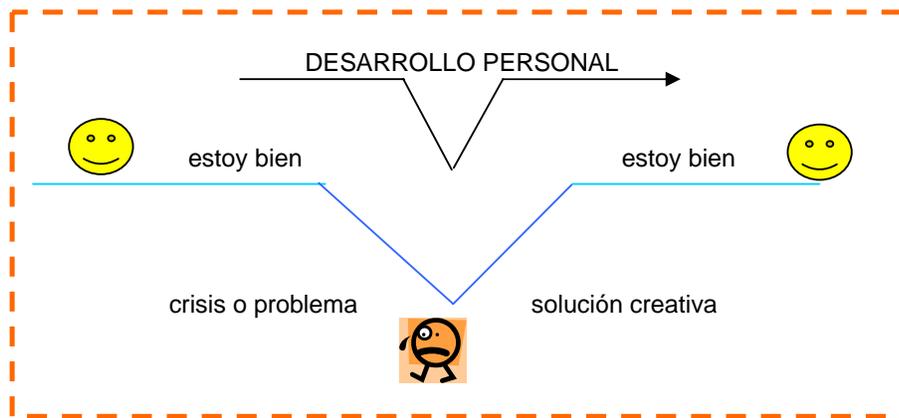

fig. 1

Como se demuestra en la figura, la creatividad del ser humano surge cuando se encuentra en un problema por resolver y ejerce presión, de esta manera toma alternativas creativas para solucionar el problema.

 Piensa en un ejemplo y relata cómo sería una clase de arte con esta visión.

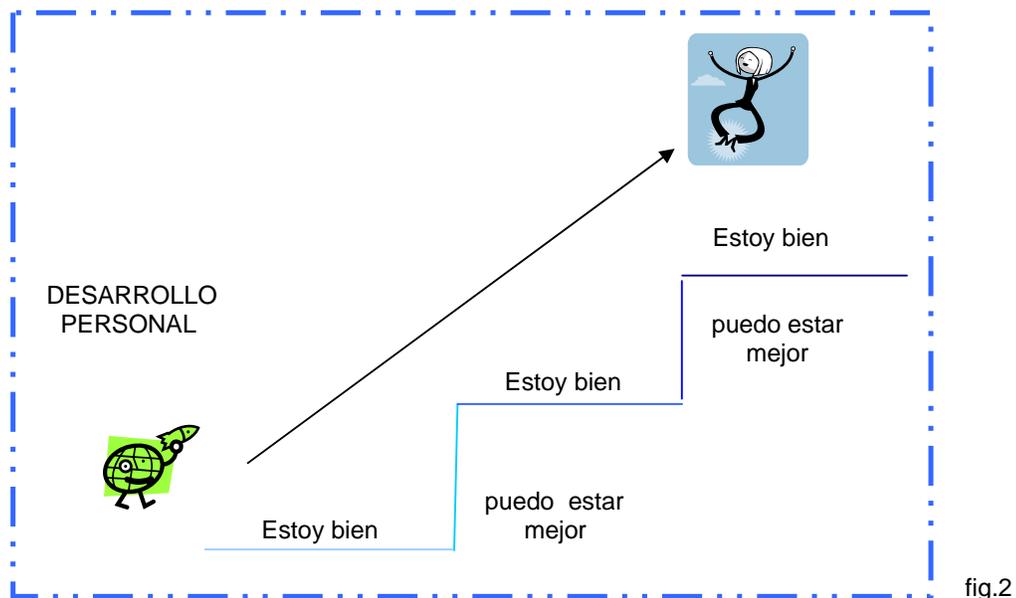
⁷ Edward Bono. *El pensamiento creativo*. p. 253.

⁸ Elaborado por la autora

Creatividad en Oriente

Los orientales, desde la antigüedad, han pensado que la creatividad es un estado personal que se encuentra cubierto u opacado por motivos “terrenales” y cotidianos; un estado al que todos tenemos acceso, y en el cual, se encuentra la energía vital que muchas veces está influenciada por otros factores que no permiten desarrollarla.

Para generar el desarrollo de las capacidades creativas, los orientales han creado técnicas como la yoga, el Tai-chi, la meditación, la jardinería, los cuentos y el humor. Todas estas técnicas intentan lograr un estado de ánimo relajado y sereno, en el cual se pierde la noción de tiempo y del espacio para llegar a la fuente misma de la creatividad. En la siguiente figura⁹ se puede expresar de esta manera:

Si cada persona trabaja consigo misma, con la ayuda de un grupo o un maestro, es capaz de contagiar o transmitir este estado o energía a los demás.

⁹ Elaborada por la autora

 Piensa en un ejemplo y describe cómo sería una clase de arte con esta visión.

Lo racional

 Hace mucho tiempo, los griegos definieron al hombre como un ser racional. Sólo los seres humanos somos capaces de requerir una forma de pensamiento que se adhiere expresamente a ciertas reglas y llega a conclusiones que la comunidad puede juzgar válidas o no.

Aunque los filósofos tenían en torno suyo pruebas a favor de la irracionalidad del ser humano, lo cierto es que se aferraron a la idea de que éste era lógico y racional; o al menos debían empeñarse por alcanzar la racionalidad, y tenían la capacidad potencial para lograrlo.

La revolución cognitiva en el ser humano ha provocado muchos cambios, sociales, históricos, antropológicos, biológicos a través de nuevas formas científicas y tecnológicas, por ejemplo: descubrimientos de medicinas, máquinas cada vez más sofisticadas que hacen la vida humana mucho más “fácil”, etc. Esto ha hecho que el conocimiento sea mucho más racional pero por otro lado se ha descartado un poco la sensibilidad de percibir las emociones.

Para comprender el papel de las artes en las transformaciones de la conciencia, debemos empezar por conocer las características biológicas del organismo humano, porque son éstas características las que hacen posible que nosotros, los seres humanos, establezcamos contacto con el entorno en el que vivimos: a través de imágenes, sonidos, olores y sabores, es decir,

experimentarlo por medio de nuestro sistema sensorial. “Los sentidos son nuestras primeras vías hacia la conciencia”¹⁰

Sin un sistema sensorial intacto, no seríamos conscientes de las cualidades del entorno a las que ahora respondemos. Nuestro sistema sensorial se convierte en un medio por el que proseguimos nuestro propio desarrollo. Pero el sistema sensorial no actúa aislado; su desarrollo exige las herramientas de la cultura: el lenguaje, las artes, la ciencia, los valores, entre otros.

El trabajo en las artes no sólo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas, ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura.

En este caso sería bueno preguntarse ¿Cuáles son las funciones cognitivas que desempeñan las artes?

Según Eisner, el término cognición incluye “todos los procesos por medio de los cuales el organismo se hace consciente de su entorno o de su propia conciencia.”¹¹ Incluye las formas más complejas de resolución de problemas imaginables mediante los vuelos más elevados de la imaginación. Pensar, en cualquiera de sus manifestaciones, es un evento cognitivo. Las artes nos ofrecen una manera de conocer.

Para esto, el cerebro está compuesto por dos formas: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. He aquí un cuadro comparativo¹²

¹⁰ Eisner, Elliot. El arte y la creación de la mente. p.18

¹¹ Ibidem p.57.

¹² Elaborado por la autora a partir de Marco Hernán Flores. Creatividad y Educación.

HEMISFERIO IZQUIERDO	HEMISFERIO DERECHO
<ul style="list-style-type: none"> • Concreto • Lógico • Analítico • Digital • verbal 	<ul style="list-style-type: none"> • Espacial • Pasajero • No verbal • Perceptivo • Intuitivo

Como se puede apreciar, el lado izquierdo es más racional (objetivo), se ocupa por ser más concreto en todas las acciones que ejerce el individuo, mientras que el hemisferio derecho se centra más en las características sensibles (subjetivas) que son un poco más difíciles de comprobar científicamente. En el momento de impartir clases, es importante saber mediar los dos hemisferios. Como docente de arte tienes la oportunidad de planear actividades en las que se puedan combinar ambos hemisferios, de esta manera, ayudarías mucho a la formación de los alumnos.

Lee con atención la siguiente narración y al final responde las preguntas.

La maestra de pintura entra al salón, saluda a los alumnos y decide empezar la clase de una forma distinta. Les pide que dejen sus materiales a un lado, se paren y formen un círculo. A continuación les pone música tranquila, la cual inspira serenidad, pide que todos cierren los ojos y visualicen mentalmente la pintura que trabajarán en clase. Después les pide que respiren lentamente, tratando de relajar todo su cuerpo y que, por un momento, se olviden de todo y se concentren en lo que trabajarán. Para terminar, les solicita que abran los ojos lentamente y se tomen todos de las manos, la maestra les lee un pensamiento positivo, lo cual hace que algunos alumnos sonrían y le agradezcan a la maestra por ese momento de paz. Una vez concluido el ejercicio, todos empiezan a trabajar la imagen que visualizaron anteriormente. ¿Cuál de todas estas actividades que realizaron son fuertemente influenciadas por el hemisferio derecho del cerebro y cuáles por el izquierdo?

IZQUIERDO

DERECHO

*Integración de estas características en la función educativa
¿cómo las puedo aplicar?*

Hasta aquí se ha observado que cada una de las características que el ser humano posee, es muy importante para su formación. Si nos referimos a la educación artística, es importante que los docentes traten de integrar todas estas en su quehacer docente y propiciar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más dinámico.

Existen diferentes técnicas para propiciar la creatividad, dirigir las emociones y ser conscientes de las actividades que se realicen. Por ejemplo:

Técnicas artísticas: cada área artística cuenta con una técnica particular para enseñar su área, por ejemplo, cómo tocar un instrumento, cómo mover el cuerpo para bailar, cómo pintar o cómo actuar. Sin embargo, éstas se pueden utilizar en otras áreas, por ejemplo: la Danza se puede apoyar del teatro, caracterizando algún personaje particular que apoye la construcción del movimiento. En Teatro se pueden apoyar de la música por medio de la sensibilización auditiva, escuchar música y recrear al personaje que caracteriza el alumno.

Técnicas sensoriales: constituyen una cualidad humana y todos las utilizamos, sea de forma consciente o no. Cada vez que aprendemos algo, lo hacemos a través de imágenes, sonidos y sensaciones. Las técnicas

sensoriales pueden ser diversas, he aquí la imaginación del maestro. Por ejemplo: pueden utilizar dibujos para estimular la observación de los alumnos, poner música clásica mientras trabajan los alumnos para generar concentración, poner actividades de gusto u olfato con los ojos cerrados para que los alumnos agudicen esos sentidos, etc. Estas técnicas se pueden mezclar con las artísticas, de tal manera que se integren y den mejores resultados.¹³.

Técnicas mentales: el mundo del raciocinio, con su lógica, informaciones y experiencias, cuya importancia en la educación artística y en las artes mismas muchos niegan, es importante, ya que cada acción y práctica que se realice debe propiciar la reflexión y ser conscientes de lo que se está haciendo. De esta manera se le dará un sentido y un significado a lo que se esté creando o sintiendo.

La sensibilización dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del arte es sumamente importante, porque determinará varios aspectos, por ejemplo: el ambiente de trabajo, relación entre maestro y alumno, comunicación, entre otras cosas.

Una de las primeras tareas del docente de arte como mediador está relacionada con la sensibilización del alumno hacia el aprendizaje, y hace referencia a la mejora de la motivación, las actitudes y los afectos.

La motivación incita a que se desencadenen ciertas acciones, las cuales están conformadas por dos aspectos:

1. El impulso con que el sujeto se entrega a la acción y los motivos del por qué se hacen, es decir: “[...] para lograr que los aspectos energéticos de la motivación, actúen positivamente sobre el aprendizaje, es necesario

¹³ Para mayor información consultar a Luz María Ibarra. Aprender fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones.

que el medio ambiente que rodea al sujeto cumpla con lo siguiente: a) ofrezca un incentivo medio para la acción [ni aburrido ni ansioso], y b) premie adecuadamente sus esfuerzos.”¹⁴ De esta manera el docente no debe presionar al alumno, ya que se han demostrado en unos estudios¹⁵ que mientras el docente ejerce mayor presión al alumno, éste rendirá menos, haciendo de esta manera una desmotivación para ambas partes generando ansiedad.

2. Cada sujeto tiene el interés por aprender algo. Para esto es importante que establezca motivos u objetivos por los cuales desea aprender. Por eso es importante que el docente tome en cuenta los conocimientos previos del alumno, porque ahí se podrá dar cuenta de cuáles son sus motivos por aprender y de esta manera, lo podrá motivar.

La motivación se puede activar por medio de la curiosidad a investigar y para que esto se dé, es necesario generar el diálogo activo, es decir; que tanto el docente como el alumno expongan ideas y juntos construyan el conocimiento.

Relacionado con esto, las actitudes positivas son importantes para que se genere el diálogo. La actitud se puede considerar como “la predisposición relativamente a la conducta [...] que sustentan, impulsan, orientan, condicionan, posibilitan y dan estabilidad a la personalidad.”¹⁶ Es por eso importante que el docente tome en cuenta las actitudes que tiene hacia los alumnos en el momento de impartir clases, porque esto muchas veces puede determinar qué conducta tendrá el alumno hacia la clase. Si desde un principio se genera una actitud positiva y con respeto en ambas partes, se estará promoviendo el afecto hacia lo que hacen o desean hacer.

¹⁴ *Diccionario de las ciencias de la educación*. Vol II p. 997.

¹⁵ *Idem*. Ver Autor: D.O. Hebb.

¹⁶ *Diccionario de las ciencias de la educación*. Vol. I p. 37.

El afecto proveniente del latín *affectus*, (estado de ánimo) y esta presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, los estados de ánimo de cada sujeto determinan el momento para aprender o enseñar.

Todos estos factores de la sensibilización van entrelazados; la motivación, las actitudes y los afectos que genere el docente y el alumno se irán incrementando, tomando como base el arte integral que consiste en mejorar las habilidades cognoscitivas, afectivas, emotivas, perceptivas y creativas.

Pedagógicamente, al generar la sensibilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayuda al sujeto (docente o alumno) a interesarse más por lo que hace. Tanto el maestro como el alumno pueden favorecer la sensibilización a través de la práctica activa, es decir, propiciar la interacción en la enseñanza y el aprendizaje.

A manera de resumen

A través de la educación, el individuo adquiere los elementos necesarios para vivir y desenvolverse en la sociedad de la cual forma parte. La educación artística significa educar la sensibilidad de una persona respecto de las experiencias perceptivas, intelectuales y emocionales, de manera que las mismas se integren en un todo.

La sensibilidad como valor personal logrado por la educación, significa la capacidad para sentir; pero para sentir no sólo con los sentidos, sino con los sentimientos. Una delicadeza, una sutileza sensitiva, hace que el hombre que la vive encuentre en todas las cosas y en todos los hechos, motivos de grato esparcimiento.

La creatividad es, por su parte, la capacidad para crear; esta capacidad, en su dimensión de valor (axiológica), significa la posesión de una riqueza espiritual,

cuyos contenidos sean objeto de una proyección, no necesariamente artística, pero sí sincera y significativa. La creatividad toma manifestaciones internas, a través de producciones personales, realizadas con cierta técnica, y por ello reconocidas como la actualización de habilidades o destrezas.

Una de las partes más importantes del proceso educativo, es que el docente, considere importante el desarrollo de la sensibilización perceptiva, es decir, que tenga la capacidad de analizar, interpretar y responder a las estimulaciones externas e internas de su profesión.

Para saber más de este tema...

BETANCOURT, Arnobio M. *Inteligencia emocional y educación*. Magisterio, 2003.

BONO, Edward De. *El pensamiento creativo*. Paidós, 1994.

EISNER, Elliot W. *El arte y la creación de la mente*. Paidós, 2002.

FLORES, Marco H. *Creatividad y Educación*. Alfaomega, 2004.

GARDNER, Howard. *La nueva ciencia de la mente*. Paidós, 1988.

GOLEMAN, Daniel. *La inteligencia emocional*. Vergara, 1995.

IBARRA, Luz María. *Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones*. Garnik, 2001.

_____. *Aprende mejor con gimnasia cerebral*. Garnik, 1997

SEFCHOVICH, Galia. *Creatividad para adultos*. Trillas, 1993.

VENTURA, Teresa. *¿Hombre? ¿Ser?* HOMO, 1997.

Formación Docente:
CONSTRUYENDO UNA MIRADA
Metodología artística integral

TEMA 2
DECISIONES DIDÁCTICAS

OBJETIVO PARTICULAR

Al concluir el tema, los participantes explorarán las distintas fases de la didáctica (planeación, realización y evaluación) a través de ejercicios de análisis y prácticos.

CONTENIDO

- ◆ Toma de conciencia ¿qué implica ser docente de arte?
- ◆ Momentos didácticos: Planeación, Realización y Evaluación
 - ◆ ¿Qué es la metodología y para qué sirve?

Toma de conciencia, ¿qué implica ser docente de arte?

M

uchas veces nos preguntamos qué queremos hacer con nuestra vida, y qué sentido le queremos dar. Para ejercer cualquier profesión pasa lo mismo, hay que tener una idea clara de lo que aspiramos.

Todos los días se toman decisiones, y en el caso de los docentes pasa algo similar, tienen que decidir qué enseñar, cómo enseñar, cómo tratar a los alumnos, qué tareas dejarles, qué cosas hay que investigar, a dónde deben dirigirse, etc. Éstas y muchas preguntas más se hacen todos los días.

Alguna vez te has preguntado ¿qué significa ser docente? Es importante saber la respuesta, porque ésta servirá de guía para saber el motivo por el cual te dedicas a dar clases.

Existen diversos sinónimos de qué es enseñar, los que más abundan actualmente son los siguientes:

- ❖ Transmitir el conocimiento: el docente es el que tiene los conocimientos y éstos son transferidos a los alumnos. Francisco Larroyo dice algo al respecto. “Según esto, precisa admitir que el maestro posee de antemano el saber, saber que transmite a aquellos que aún no lo poseen. El maestro enseña explicando e interrogando.”¹⁷ Esta manera de enseñar, por lo general, determina que el docente posee todo el conocimiento y el alumno solo recibe la información que el docente eligió previamente.

¿Alguna vez has estado en esta situación?, ¿cómo ha sido tu experiencia?

¹⁷ Francisco Larroyo. *Didáctica General Contemporánea*. p. 69.

- ❖ Guiar el aprendizaje: el docente guía u orienta el aprendizaje del alumno. Para esto trata de conocerlo, es decir, saber qué gustos tiene, qué interés tiene en el aprendizaje, qué temas le llaman más la atención y con qué conocimientos previos cuenta. Ese acercamiento propicia una mayor comunicación entre el docente y el alumno. Jesús Beltrán menciona lo siguiente: “El profesor transmitía la información y el alumno la recibía. Sin embargo, es el alumno el que hace significativa la información[...] La tarea del profesor aquí será, ayudar al alumno para que seleccione lo relevante de la información.”¹⁸

 De acuerdo con esta perspectiva, ¿cómo puedes como docente ayudar al alumno para que aprenda?

Esta manera de ver la enseñanza está basada en una teoría llamada constructivista, los principios generales de ésta son:

- Este enfoque menciona que cada individuo construye su propio aprendizaje a través del entorno social, familiar y educativo.
- El modelo constructivista esta centrado en la persona y en sus experiencias previas, y considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto de estudio (el arte), cuando interactúa con otros y cuando es significativo para el sujeto.

De acuerdo con Fernando Savater, ser docente de cualquier nivel educativo implica mucha responsabilidad, ya que contribuye en la formación de muchos individuos. La toma de conciencia permite hacer una pequeña, pero muy profunda reflexión de todas las acciones que se ejercen en el aula, en el momento de impartir clases. Sería recomendable que ese ejercicio se realice todos los días antes y después de una clase.

¹⁸ Jesús Beltrán y Luz Perez Sánchez. Enciclopedia de Pedagogía. En: *El rol del profesor*. s/p material en CD

Uno de los objetivos de la educación es propiciar que los alumnos y docentes, independientemente de las clases sociales o entorno familiar, logren los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje, además de otras cosas; por estas razones es importante señalar que una de las características más importantes que un docente debe poseer para su quehacer educativo es ser **facilitador de la enseñanza**.

El perfil del docente está conformado, al igual que otra profesión, por una serie de cualidades y características que configuran el modo de ser y de actuar de esta profesión, éstas pueden ser las siguientes:

1. Poseer conocimientos teóricos y prácticos para poder guiar a los alumnos y ejercer mejor su profesión.
2. Tener conocimientos estéticos, es decir, tener la sensibilidad de transmitir no solo conocimientos teóricos o prácticos, sino también emotivos, creativos y efectivos que permitan trascender su quehacer profesional.
3. Tener compromiso consigo mismo y con los otros, siendo consciente de su profesión.
4. Contar con espíritu profesional, es decir, entusiasmo, iniciativa, motivación, creatividad, capacidad de recibir sugerencias y constancia en el trabajo, en pocas palabras, ser innovador y facilitador de la enseñanza y el aprendizaje.

Piensa ¿Cuáles crees que son las acciones que se deben realizar al iniciar una clase?

Al termino de la clase ¿cómo te sentirías y cuáles crees que serían tus aciertos o fallas?

Para realizar todas las acciones antes, durante y después de una clase es importante darle un sentido, para explicar detalladamente este proceso, en el siguiente apartado hablaremos de los momentos didácticos que permiten orientar las acciones docentes.

Momentos didácticos: Planeación, Realización y Evaluación

En el quehacer docente existen varias acciones pedagógicas que se consideran importantes para tener mejores resultados antes, durante y después de impartir clases.

Los maestros normalmente se autocuestionan antes de empezar un ciclo escolar o en una clase. Se preguntan (toma de conciencia) qué es lo que deben mejorar. Las preguntas incluyen una búsqueda para definir las metas que desean alcanzar con los alumnos.

Esas preguntas de orientación pueden ser las siguientes:

- ❖ ¿A quién le voy a enseñar? En este punto se refiere a explorar y conocer mejor a los alumnos, cuáles son sus intereses, por qué entró a estudiar arte y los conocimientos previos en el área artística. Esto permitirá al docente saber por dónde iniciar su planeación, ya que estará tomando en cuenta las características fundamentales de la población de alumnos.
- ❖ ¿Qué voy a enseñar? Una vez que el docente conoce las características de los alumnos, debe decidir qué contenidos son los favorables para la construcción del conocimiento de los alumnos. Es en este punto donde

el maestro toma decisiones conscientes a través de la investigación previa.

- ❖ ¿Cómo voy a enseñar? Esta pregunta se refiere a las acciones que se ejercerán para realizar lo previamente investigado. El docente debe definir qué tipo de actividades pondrá para que los alumnos aprendan mejor, qué actitud tendrá ante los alumnos, qué metodología se utilizará, etc.

Detente por un momento y piensa en las preguntas anteriores. ¿Cuáles serían tus respuestas?

Es importante que tengas presentes ciertas acciones para impartir clases, ya que éstas previenen la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a la forma en que los alumnos procesan la información, con el objetivo de mejorar su capacidad de reflexionar. A esas acciones se les llaman momentos didácticos, los cuales están relacionados con las preguntas anteriores. Estos son:

- ❖ Planeación: implica prever todas las acciones que realizarás en una clase. Para esto tienes que saber los antecedentes del alumno, definir los contenidos que se verán en clase, el material que ocuparás como apoyo, en cuánto tiempo se tratará cada tema, qué ejercicios ocuparás para reafirmar el aprendizaje, cómo evaluarás, etc. Es importante que consideres una planeación flexible, es decir, que adaptes cambios que se puedan dar en el último momento y que no estuvieron previamente planeadas. Esta fase es muy importante, porque aquí determinarás justamente cómo quieres aplicar tu clase y bajo qué metodología. Más adelante mencionaremos este tema detalladamente. En el siguiente cuadro¹⁹ se muestra el ejemplo de un formato para hacer una planeación.

¹⁹ Elaborada por la autora

Área: Teatro Asignatura: Expresión corporal Nivel: Juvenil Grado: 1º Grupo: 10			
Tema: Las emociones Tiempo total: 4 hrs.			
Objetivo Cognitivo: Los alumnos representarán las distintas emociones que produce el ser humano, a través de ejercicios de movimiento corporal que puedan beneficiar el ejercicio del actor.			
Objetivo Afectivo: Desarrollar la sensibilidad y creatividad de los alumnos			
Actividad	Técnica	Material Didáctico	Evaluación
<p>En este apartado, describirán paso por paso todas las actividades que se realizarán en este tema, el primer punto importante que hay que considerar es reactivar los conocimientos previos de los alumnos, para esto pueden plantear preguntas abiertas a los alumnos: <i>¿Qué son las emociones? ¿cómo se manifiestan en el ser humano? ¿cuántas emociones se pueden manifestar? ¿las emociones cómo están relacionadas con el teatro?</i></p> <p>Una vez que se le pregunta a los alumnos, se desarrollará la parte teórica. En esta parte tendrán que explicar las distintas manifestaciones de las emociones, para qué les sirve al actor, y cómo se representan corporalmente. Se pueden hacer representaciones corporales y gestuales de las emociones.</p>	<p>Las técnicas sirven para apoyar las actividades y que éstas sean mucho más entendibles.</p> <p>Existen técnicas expositivas, explicativas, dramatización, etc.²⁰</p>	<p>Son todos los materiales que se utilizarán para las actividades y técnicas. Se contempla espacio, pizarrón, sillas, papelería, utilería, etc.</p>	<p>En una planeación siempre hay que contemplar cómo se va a evaluar. Aquí se describe brevemente si se hará una evaluación con examen escrito o práctico.</p>

- ❖ Realización: Una vez que ya planeaste tus actividades hay que aplicarlas en la vida escolar. En este momento didáctico, es elemental que consideres cual será tu papel ante los alumnos. Para esto debes ser consciente de qué implica enseñar, qué implica aprender, ya que, al tener definidas estas acciones podrás guiar la función dentro del aula.
- ❖ Evaluación: después de realizar todas las acciones, es importante que se realice una evaluación. Ésta te permitirá hacer una reflexión tanto de los alumnos, como de ti mismo, para mejorar y realizar cambios para futuras planeaciones. La función principal de la evaluación es comparar permanentemente los objetivos que se planearon y con las acciones que ya se están ejerciendo en la práctica. Las evaluaciones pueden variar,

²⁰ Para mayor información consultar A Pimienta, Julio. Metodología Constructivista.

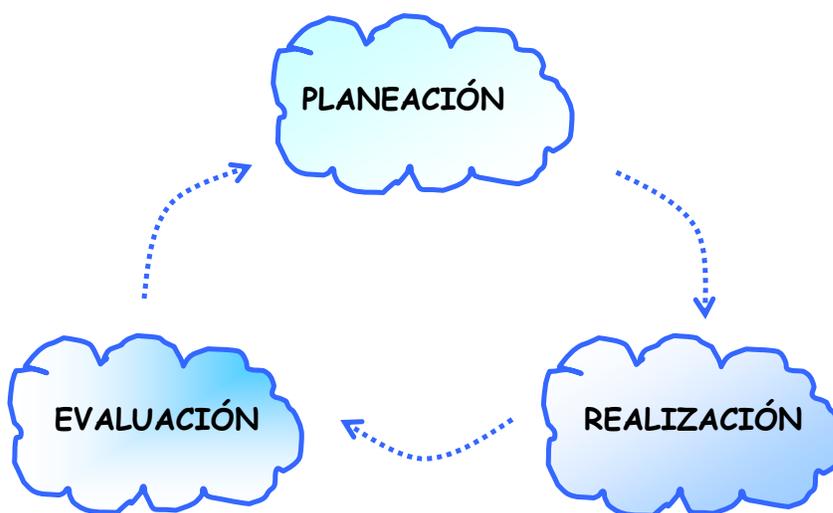
existen las escritas o las prácticas. Las escritas, por lo general, son exámenes con preguntas, otro modo de evaluar es por medio de un ensayo (es una redacción que realizan los alumnos, donde tienen que investigar el tema que propuso el maestro). Las evaluaciones prácticas se pueden realizar por medio de ejercicios que requieren una actividad física o manual. En este caso pueden elaborar una guía de observación donde se describan todas las actividades que se evaluarán. En el siguiente cuadro²¹ se dará un ejemplo:

GUIA DE OBSERVACIÓN			
Alumno: _____		Nivel: _____	
Grado: _____		Grupo: _____	
Asignatura: _____			
Tema a evaluar: _____			
En esta parte se enlista todas las acciones que se observarán.	SI	NO	Observaciones

²¹ Elaborada por la autora.

En el apartado de Si /No, se marca con una X si realizó o no la acción que se evalúa. En el apartado de las observaciones se agregan comentarios más detallados.

Estos momentos didácticos funcionan cíclicamente, sin embargo, la idea es que cada vez que termina un ciclo, el siguiente mejore.

Con la explicación que se mencionó anteriormente, elabora en tu casa una planificación de una clase, describe las acciones que realizarás durante ésta y por último, escribe cómo evaluarías a los alumnos.

Recuerda que los tres momentos didácticos deben ser congruentes entre sí.

¿Qué es la metodología y para qué sirve?

A

nteriormente se explicaron los tres momentos didácticos: Planeación, Realización y Evaluación, sin embargo, una clave muy importante que no hay que olvidar, es la metodología que los guiará en sus acciones.

Por lo general, los docentes de arte tienen claro qué metodología artística utilizarán para que los alumnos aprendan a mover el cuerpo, a actuar, a pintar o a tocar algún instrumento, pero muy pocas veces se preguntan qué metodología pedagógica utilizarán para apoyarse. Con esto no se quiere decir que para enseñar algo tengan que escoger entre una metodología de su área artística o una metodología pedagógica, ya que ambas se pueden incorporar en el momento de planear, ejecutar y de evaluar.

La metodología nos enseña a dirigir un proceso de la forma más adecuada en la que se sistematizan y se organizan los pasos a seguir y para llevar a cabo los objetivos que se proponen en el aula.

El método debe conciliarse con la individualidad del educando y la personalidad del educador (...) La concepción del método en la enseñanza, depende indefectiblemente del fin de la educación. Si ésta se propone, como suele ser corrientemente, fijar una suma de nociones, el método no toma otro sentido que el de un orden para el trabajo de la transmisión del saber. Pero si, en cambio, persigue lo opuesto, es decir el desenvolvimiento de la futura personalidad, el método se vuelve entonces una orden que organiza el trabajo estimulador y conductor del proceso formativo del educando.

(Juan Mantovani. Metodología general de la enseñanza. p.104)

Mantovani explica, de una manera concreta, que el método que se aplique debe de considerar tanto al alumno como al docente, buscando el equilibrio para integrar las necesidades reales de éstos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En el caso de la metodología en la educación artística, se deben considerar algunos puntos importantes para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, la creatividad, la imaginación, las emociones y la percepción de cada sujeto.

Estos puntos son importantes porque se trabaja subjetivamente, no es un conocimiento palpable que se demuestre físicamente, como lo serían las calificaciones o un examen con reactivos concretamente definidos. Al trabajar con esas características, es necesario establecer una metodología que ayude a orientar, con esto no se quiere decir que sea una receta, simplemente una opción.

A manera de resumen

Para que esas acciones se generen, es importante que el docente esté consciente de las actividades que realiza antes, durante y después de cada clase. Es por eso importante que tengas presente los tres momentos didácticos, ya que éstos permiten guiar las actividades que deseas realizar.

La función central del docente consiste en orientar y guiar la construcción del conocimiento teórico y práctico de los alumnos. Por esas razones, es de suma importancia que cuente con las características que se mencionaron, para llevar a cabo los objetivos de la educación vista desde una perspectiva constructivista.

Ser docente de arte implica no sólo la realización técnica (planificar actividades, redactar objetivos, seleccionar contenidos, buscar material didáctico, etc.), sino que ser docente de arte implica ser consciente de todas las acciones que se realizarán con el fin de participar en el desarrollo integral de los seres humanos.

Para saber más de este tema...

- ALVES, Rumen. *La alegría de enseñar*. Barcelona, Octaedro, 1996.
- GUTIERREZ, Raúl. *Introducción a la didáctica*. México, Esfinge, 2001.
- MARUJO, H. y otros. *Pedagogía del optimismo*. Madrid, Narcea, 2003.
- ROGERS, Carl. *Libertad y creatividad en la educación*. México, Paidós, 1996.
- SÁNCHEZ, Tomás. *La construcción del aprendizaje en el aula*. Argentina, Magisterio del Río de la Plata, 1994.
- SAVATER, Fernando. *Ética para amador*. México, Planeta, 1991.
- SAVATER, Fernando. *El valor de educar*. México, SNTE, 1997.

Formación Docente:
CONSTRUYENDO UNA MIRADA

TEMA 3
INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

OBJETIVO PARTICULAR

Al término del tema, los participantes sabrán cómo se realiza en la práctica la metodología, a través del análisis y reflexión de sus propias funciones y de los alumnos

CONTENIDO

- ◆ La construcción del conocimiento
 - ◆ La función del docente
 - ◆ La función del alumno
- ◆ Interacción en el proceso de enseñanza y aprendizaje

abemos que cada docente tiende a tener un método diferente, ya que depende de la materia que imparte, de los objetivos que desea alcanzar, las características individuales de los alumnos y de los mismos maestros. El docente como ser humano, necesita sentirse seguro y para ello escoge y opta por aquel método o métodos que le proporcionan seguridad para impartir clases, y al mismo tiempo, busca que sea una elección con la que los alumnos aprendan, no solo a conocer esa realidad, sino a comprenderla y transformarla en un conocimiento propio y significativo.

Al igual que en los otros tipos de formación educativa, en la educación artística es importante la metodología que utiliza el docente. La metodología artística integral esta basada en las características particulares que conforman cada una de éstos puntos:

- ❖ El arte desarrolla la creatividad, la sensibilidad emocional, la percepción y lo racional.
- ❖ El alumno construye sus habilidades cognoscitivas, afectivas, perceptivas con el fin de conocer y aprender.
- ❖ El docente facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la observación, la motivación y sensibilización hacia éste proceso.

Existen varias teorías que explican la enseñanza y el aprendizaje desde distintos puntos de vista, una de ellas es el *Constructivismo*; está centrado en la persona y en sus experiencias previas, considerando que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento y cuando le es significativo. Otra aportación para la construcción del conocimiento de los sujetos es la filosofía humanista; concibe que cada individuo es único y que hay que propiciar un aprendizaje integral, el cual pueda incorporar en su vida conocimientos cognoscitivos, afectivos, creativos, etc.

En la educación artística, los alumnos interactúan constantemente con el objeto de estudio (teatro, danza, artes plásticas o música), sin embargo, uno de los problemas que se han detectado es que muchas veces ese objeto de estudio

no les es significativo. Un alumno de música comenta lo siguiente: “Muchas veces no somos conscientes de los ejercicios que hacemos en clase o cuando estudiamos, porque hay maestros que no nos explican para qué sirve o cual es la intención de tocar una pieza musical.”²² Este comentario nos hace reflexionar que algunas veces hay docentes que no explican el por qué de las cosas, provocando de esta manera, un retraso en la construcción de conocimiento del alumno.

Es por eso que la responsabilidad del docente de arte exige un conocimiento amplio del proceso de enseñanza y aprendizaje, que le permita realizar sus objetivos dentro del contexto educativo.

“El maestro ideal, según Reimers, es aquel que puede comunicarse con las familias y con sus compañeros de trabajo; debe dominar el conocimiento del desarrollo intelectual, emocional y social de los niños, jóvenes y adultos (...) con respecto a sus habilidades didácticas, debe tener un conocimiento especial de la pedagogía.”²³

El docente, al tener contacto con la sociedad, es un sujeto activo, por esa razón, es necesario que sea consciente en integrar todos sus conocimientos, tanto intelectuales como emocionales para guiar a sus alumnos, ya que ellos también aprenden de una forma integral.

²² Entrevista anónima. Alumno de 3º Música.

²³ Vadillo. Guadalupe. *Didáctica* p. 36. *Apud* Reimers, F. La profesión docente y el aprendizaje de los alumnos. pp.40- 45.

La construcción del conocimiento artístico

uchas veces, los docentes tienen claro qué y cómo quieren enseñar, sin embargo pocas veces son conscientes de cómo se construye el conocimiento artístico.

El conocimiento artístico como lo mencionamos anteriormente, radica no sólo en el desarrollo de habilidades cognoscitivas, sino también afectivas, perceptivas y creativas, dando como resultado un aprendizaje integral.

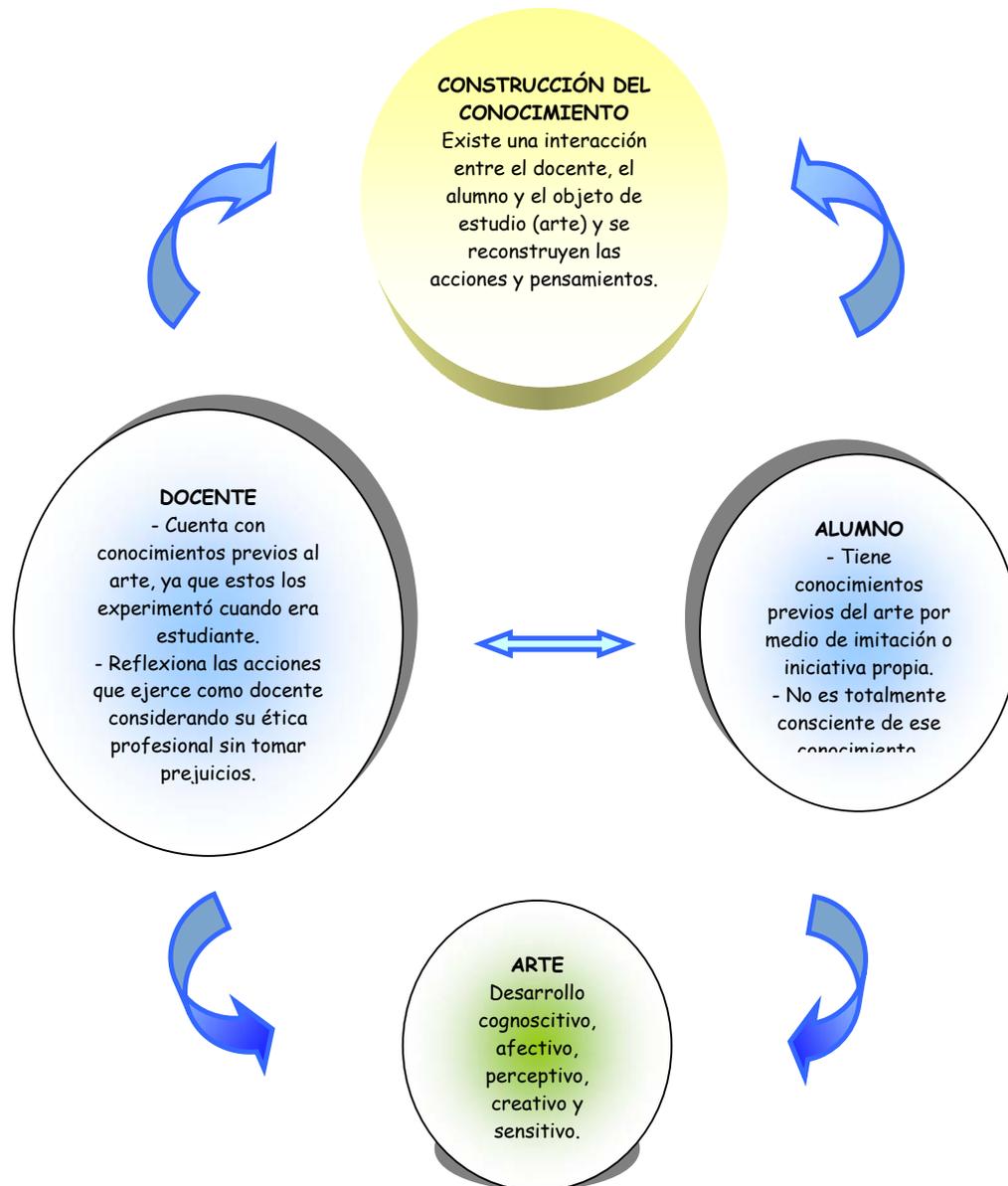
Entre las facultades que se adquieren a través de la educación artística y transferirse después a otros dominios de la actividad del individuo se mencionan: a) la facultad sensitiva; b) aumentar la receptividad, por ejemplo, asociar nociones diversas a un mismo objeto; c) la capacidad de adaptarse rápidamente a situaciones nuevas; d) la originalidad de la expresión individual; e) la capacidad para transformar y determinar nuevos usos; f) la facultad de abstracción; g) la capacidad de síntesis, h) la capacidad de organización coherente e integración del pensamiento.²⁴

José María Barragán afirma que la educación artística puede desarrollar diversos factores como se observa en la cita. Sin embargo, esto no se puede realizar por sí solo, es necesario un intermediario, que en este caso sería el docente y el alumno. La base fundamental para la construcción del conocimiento es la característica principal del arte: sensibilizar a los sujetos, y para realizar esa acción se considera el desarrollo cognoscitivo, afectivo, perceptivo, creativo y sensitivo. A partir de esas características del arte, el docente los retomará en el momento de impartir clases y, junto con el alumno integrarán sus experiencias, de tal manera que construyan ambas partes el conocimiento y exista una retroalimentación.

²⁴ Barragán, José M. Encuentros del arte con la antropología, la Psicología y la pedagogía. p.203

¿Cómo crees que se construye el conocimiento en el arte?

En el siguiente esquema²⁵ se describe cómo es la construcción de conocimiento.

²⁵ Elaborado por la autora.

Como se muestra en el esquema anterior, la construcción del conocimiento se manifiesta en ambas partes, tanto en el docente como en el alumno. Estos dos, cuentan con conocimientos previos al área artística (teatro, danza, artes plásticas o música). El docente los tiene por las experiencias que tuvo como estudiante y debe ser consciente de la acción que ejerza en el momento de impartir clases, además de considerar las evaluaciones anteriores para mejorar su práctica. El alumno puede adquirir conocimientos previos por varias vías: por iniciativa propia, porque en la familia o en la escuela le inculcaron el gusto por alguna área artística; sin embargo, ese conocimiento que ha adquirido el alumno, no es totalmente consciente, así que, cuando interactúa con el docente hay una reconstrucción que propicia la reflexión de cada acción que ejecuta el alumno.

Una vez que se han detectado los conocimientos previos del docente (autorreflexión) y del alumno, ambos modificarán sus estructuras cognoscitivas, psicomotoras, auditivas o expresivas según sea el caso del área artística, dando como resultado la construcción del conocimiento. Coincidiendo con la autora Josefa Mollà, quien parte de un referente teórico que va determinando la construcción del conocimiento comenta lo siguiente:

- ❖ La cognición se aprende. Entendemos la cognición como la adquisición, organización y uso de conocimientos, y que además es la encargada de unificar procesos como pensamientos, lenguaje artístico, percepción, memoria e imaginación dentro del marco global.
- ❖ El desarrollo de cualquier tipo de pensamientos es paralelo al desarrollo de la percepción, considerada ésta como un proceso activo, constructivo, funcional, y que necesita un esquema previo que guíe la exploración.
- ❖ Sabemos que la percepción del mundo artístico va acompañada de la conceptualización del mundo percibido. La percepción y la conceptualización se traducen en el lenguaje empleado.
- ❖ El desarrollo del pensamiento creativo necesita del desarrollo cognitivo.
(Marta Rivira Copiladora. El constructivismo en la práctica. pp. 71-72.)

Todas las habilidades que se desarrollan en la educación artística van entrelazadas, no se pueden ver por separado, aunque cada una tenga un objetivo particular, ya que al trabajar todas al mismo tiempo, se está estimulando el desarrollo integral de cada alumno.

Siguiendo la línea de Josefa Mollà existen **tres momentos que el docente considere en cuenta para impartir clases:**

1. **Para saber qué se ha de construir** es necesario saber cuáles son los conocimientos iniciales del alumno. Utilizamos un modelo de aprendizaje significativo mediante el cual el alumno descubre las relaciones entre la percepción, conceptualización y representación, reconstruyendo sobre sus experiencias y conocimientos anteriores.²⁶

Una estrategia para saber qué tipo de conocimientos previos tiene el alumno, es mediante una evaluación diagnóstica. Esta consistiría en los siguientes puntos:

Elaborar una guía de observación con todas las habilidades que son importantes observar en el alumno. La guía de observación será de forma individual y los parámetros de evaluación se tomarán de los objetivos que se desean alcanzar, sin olvidar que solo se evaluarán los conocimientos iniciales . En el siguiente cuadro²⁷ se muestra un ejemplo:

GUIA DE OBSERVACIÓN			
Asignatura: <u>Danza</u> Nivel: <u>Infantil</u> Grupo: <u>001</u> Fecha: <u>20 de enero 2007</u>			
Nombre del alumno (a) <u>Guadalupe Jiménez González</u>			
Tema a evaluar: <u>Los niveles</u>			
ACTIVIDADES	SI	NO	OBSERVACIONES
En este apartado se enlistan las actividades que se han planeado evaluar. Procuren que los enunciados sean cortos y muy precisos, de tal manera que sean entendibles. He aquí un ejemplo del área de danza:			En este apartado se pueden escribir observaciones generales o por cada actividad que se realizó. He aquí un ejemplo de observación general:
1. ¿El alumno realizó toda la secuencia del nivel bajo?	X		<i>Se observó que en el ejercicio 2 hubo una pequeña confusión, pues hizo movimientos que correspondían al nivel alto .</i>
2. ¿El alumno realizó toda la secuencia del nivel medio?	X		
3. ¿El alumno realizó toda la secuencia del nivel alto?	X		
4. ¿Pudo realizar la última secuencia, mezclando todos los niveles?	X		

²⁶ Ibidem p. 75

²⁷ Elaborada por la autora.

Pedir a los alumnos realizar ciertas actividades (de acuerdo con el área artística) donde observará el desenvolvimiento natural del alumno, es decir: sin presión, con libertad de que ellos propongan su propio trabajo. Por ejemplo: en **danza** el maestro les puede poner música para que los alumnos bailen libremente, ahí se observará que tanto desenvolvimiento corporal tienen los alumnos o si cuentan con técnicas dancísticas. En **teatro** se puede pedir que actúen una situación particular que el docente les proponga. En este caso el docente puede observar qué tanto desenvolvimiento corporal tiene el alumno, además de saber si la expresión corporal y facial son acordes a lo que dice. **En artes plásticas** pueden pintar algún objeto que les llame la atención. El docente puede dejar “accidentalmente” distintas herramientas para manejar diferentes técnicas, como pintar en óleo, acuarela, grafito, pastel, etc. En **música** se les puede pedir que toquen algún instrumento con la melodía que los alumnos escojan. El docente podrá observar qué tendencias musicales tienen, qué conocimientos de solfeo (lectura de notas) y si sabe tocar adecuadamente el instrumento.

El docente debe considerar otros puntos importantes al momento de observar, por ejemplo el grado de creatividad, de imaginación y de improvisación que realiza el alumno.

Es importante este paso porque te permitirá, saber con qué conocimientos previos tiene el alumno y tener mayor interrelación para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Qué otros ejemplos se te ocurren para llevar a la práctica este paso?

2. “Vamos a construir el espacio”²⁸

Una vez que has detectado los conocimientos previos del alumno, guía a éste de una forma consciente, de tal manera que los conocimientos previos y los nuevos sean congruentes. Para que el nuevo aprendizaje se lleve a cabo, es necesario que éste sea significativo para el alumno.

“El aprendizaje significativo es de tal manera que se integra con conocimientos anteriores. El contenido actual no se ve como algo aislado, sino como algo que forma unidad con otros elementos aprendidos. Ayudar a captar esas relaciones entre los diferentes contenidos es una de las más importantes labores del profesor.”
(Gutiérrez Raúl. Introducción a la didáctica. p.23)

Por ejemplo: la maestra de danza montará una coreografía relacionada con las aves. Para que los conocimientos previos y los nuevos sean congruentes y significativos para los alumnos, les pedirá que observen los movimientos de las aves. De esta manera se estará fomentando la investigación, la observación y la percepción.

Este punto es uno de los más importantes porque aquí es donde se propicia la investigación, tanto para el maestro como para el alumno. La investigación favorece el interés por conocer más a fondo lo que se está aprendiendo, y para que el alumno tenga cierto interés, el maestro debe motivarse para hacer esta actividad junto con el alumno. De esta manera se estaría generando integración y construcción de conocimientos.

De acuerdo a tu área artística ¿qué ejemplo se te ocurre para llevar a cabo este paso? _____

²⁸ Ibidem p.77

3. **“Qué habrá pasado [...] las relaciones espaciales tienen que seguir construyéndose con la participación de todos los sentidos.”**²⁹

Una vez que el alumno experimentó, investigó y observó, se reconstruye el conocimiento, porque tuvo la oportunidad de ser parte de actividades vivenciales que dieron como origen un aprendizaje significativo. Las experiencias que tenga el alumno irán determinando actitudes muy particulares que se irán almacenando en la mente “contribuye al desarrollo de estructuras de referencia que a su vez crean experiencias que admiten o rechazan ciertos aspectos del entorno.”³⁰ Es entonces, que el docente debe propiciar que las experiencias sean agradables y atractivas para los alumnos y beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Si los docentes de arte entienden lo que desean enseñar y a través de eso reconstruyen su propio conocimiento, generan una articulación de experiencias perceptivas, intelectuales y emocionales, de tal manera que:

”Es así como el quehacer docente se convierte en un lugar de relaciones de fuerte intencionalidad, cotidianamente vividas o con gran frecuencia. Son vínculos que se establecen con sujetos próximos, personales, directivos. El salón de clases y la institución escolar son espacios en donde los sujetos involucrados en el acto educativo generan representaciones y construyen dispositivos por medio de los cuales negocian cotidianamente su relación con la sociedad, con la cultura y con el acontecimiento.”³¹

El docente al estar en contacto con todo su entorno social está generando dos cosas muy importantes:

- 1 La introspección de todos los actos que se realicen, ya que esto permitirá hacer cambios internos.
- 2 Al generar esos cambios, los podrá externar hacia el alumno.

²⁹ Idem p. 78

³⁰ Elliot Eisner. *Educación la visión artística*. p. 63.

³¹ Víctor Rosario. *El método para transformar la práctica docente*. p.38. Apud. Balandier, George. “Sociología de lo cotidiano” En *Antología La teoría y el análisis de la cultura*. p. 696.

De esta manera se puede explicar que, para que exista la construcción del conocimiento en la educación artística, es necesario que se consideren en primer lugar las bases fundamentales del arte, ya que éstas te guiarán para plantear los objetivos en clase, y junto con el alumno generar la construcción del conocimiento.

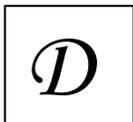
En los siguientes enunciados ordena jerárquicamente los tres momentos que debes tomar en cuenta para impartir clases. Escribe en el paréntesis el número que creas que le corresponde.

- ❖ Una vez que el alumno tuvo contacto con las actividades vivenciales, ()
reconstruye su conocimiento.
- ❖ Es recomendable saber cuáles son los conocimientos iniciales del alumno()
- ❖ Se relaciona el conocimiento inicial con los conocimientos nuevos, de tal manera que sean significativos para el alumno. ()

Un factor importante para la construcción del conocimiento es la motivación dentro del aula, ya que al estar motivado tanto el docente como el alumno se podrá generar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que esto se logre de mejor modo, es importante que docentes y alumnos sepan qué función tienen. En el siguiente apartado hablaremos al respecto.

Respuestas al ejercicio anterior: (3) (1) (2)

La función del docente

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado distintos roles, desde ser el único que transmite el conocimiento, hasta ser guía del proceso de enseñanza-aprendizaje como lo propone el *Constructivismo*.

La función del docente de arte, además de integrar todos los conocimientos cognoscitivos y emotivos de un alumno, debe buscar que, el aprendizaje que construya el alumno sea significativo, por ejemplo, Ausbel menciona que “el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y dicha significatividad está directamente relacionada con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno.”³²

En el siguiente cuadro ³³se podrá mostrar la diferencia entre enseñanza tradicional y enseñanza integral

Enseñanza tradicional	Enseñanza integral
<ul style="list-style-type: none">- Utilizan generalmente el premio o el castigo.- No relacionan el objeto de estudio con los intereses del alumno.- El docente es el único que toma decisiones y controla el proceso de enseñanza y aprendizaje.- las actividades para reforzar el aprendizaje son repetitivas y mecánicas sin propiciar la reflexión y el análisis.	<ul style="list-style-type: none">- Realizan un diagnóstico previo de sus alumnos para conocerlos mejor.- La motivación se da por medio de la comunicación y reconocimiento del otro.- El docente es el facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Toma decisiones en equipo y con la participación de los alumnos.- El trabajo en clase es más flexible, individual y grupal. Existe un trabajo cooperativo.

La crítica fundamental de Ausbel a la enseñanza tradicional reside en la idea de que el aprendizaje resulta muy poco eficaz, consiste simplemente en la repetición mecánica de elementos, que el alumno no puede estructurar formando un todo relacionado. Esto sólo será posible si el estudiante utiliza los conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean totalmente correctos, ya que la función del

³² Carretero Mario. *Desarrollo cognitivo y aprendizaje. Constructivismo y educación* p. 45. Apud. Ausbel

³³ Elaborado por la autora.

docente, en este caso, es guiar y construir junto con el alumno el aprendizaje. Para Ausbel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor, porque quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos.

Aparte de las características señaladas, menciona tres características más de la enseñanza tradicional y tres de enseñanza innovadora.

Tradicional: _____

Innovadora: _____

El papel del docente de arte es muy importante porque él puede propiciar una mejor comunicación, expresión y sensibilización con el alumno porque de lo contrario, toda improvisación mal dirigida terminará en una búsqueda inútil y vana de expresión y comunicación. Si el docente juzga o critica al alumno, lo inducirá a la represión de su expresividad. Es necesario que el docente facilite al alumno las herramientas y pueda integrar todos los conocimientos, es decir, cognoscitivo, comunicativo, expresivo, imaginativo, entre otras:

La personalidad humana es una organización o totalidad que está en continuo proceso de desarrollo y la persona debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. El humanismo incorpora del existencialismo la idea de que el ser humano va creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones que continuamente toma frente a diversas situaciones y problemas que se le van presentando durante su vida. Las conductas humanas no son fragmentarias e implican aspectos naturales como el egoísmo, el amor, las relaciones interpersonales afectivas, las cuestiones éticas, los valores como la bondad, o aspectos naturales físicos como la muerte, la sexualidad, entre muchos otros.³⁴

³⁴ Gerardo Rojas. *Paradigmas en Psicología de la Educación.* p.47

Hemos mencionado que el docente debe facilitar el aprendizaje de su alumno, pero antes que nada él debe ser consciente del conocimiento que está construyendo y la sensibilización que quiere crear junto con el educando. En el siguiente cuadro³⁵, se describen las funciones del docente de arte al impartir clases desde una perspectiva integral.

UN DOCENTE INTEGRAL
<ul style="list-style-type: none">❖ Toma en cuenta los conocimientos previos del alumno.❖ Planea las actividades de acuerdo con las funciones psicológicas, biológicas y fisiológicas de los alumnos.❖ Es facilitador entre el conocimiento y el aprendizaje que adquiere el alumno.❖ Propicia el aprendizaje significativo por medio de la práctica activa, en la cual explica el por qué y el para qué de las cosas.❖ Propone una clase donde el alumno tenga la oportunidad de indagar y construir saberes, conocimientos, hechos, situaciones, objetos y expresiones.❖ Toma conciencia de su quehacer educativo, de tal manera, que sea reflexivo y propicie su formación continua de saberes.❖ Propicia el desarrollo del pensamiento creativo e integral del ser humano.

Podemos decir que la función principal del docente es respetar a los alumnos y sus opiniones, aunque no las comparta, para no generar malos entendidos y perder la comunicación y la motivación en la realización de las actividades.

“El único modo que tiene el maestro de descubrir, para sí, si estas modalidades son eficaces o adecuadas para él es precisamente corriendo el riesgo de ensayarlo.”

(Carls Rogers. Libertad y creatividad en la educación. p.192)

³⁵ Elaborado por la autora

La función del alumno

D

escribir la función del alumno puede ser un poco difícil, ya que el sistema escolar nacional y la herencia familiar mexicana, han formado a un alumno pasivo, que sólo es receptor de la información y no contribuye con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, para que se generen cambios en los alumnos, es importante que el maestro considere otras alternativas. En el siguiente cuadro se observarán algunas comparaciones que puede existir entre un alumno tradicional y uno integral.

Alumno tradicional	Alumno integral
<ul style="list-style-type: none">- Solo sigue las instrucciones del maestro.- No tiene iniciativa propia, se considera pasivo.- No se involucra con las actividades que el maestro pide, solo cumple por deber, más no por interés.	<ul style="list-style-type: none">- Propone actividades junto con el maestro.Tiene el interés por aprender, de tal manera que realiza las actividades sin la necesidad de tener a un maestro que lo corrija.- Contribuye en el fortalecimiento de la clase.

Es importante que el docente sepa qué función tiene el alumno, el enfoque tradicional en el cual lo considera como el que recibe educación: “alumno que sigue las doctrinas del maestro.”³⁶ Y generalmente esto está muy presente en los docentes al momento de impartir clases.

En el constructivismo, el alumno es considerado como un ser pensante, activo que posee también conocimientos (previos), y que los puede externar para nutrir la visión del docente.

El alumno debe responder a las motivaciones que el docente le propone, es decir; ser un sujeto activo, que exprese sus inquietudes y necesidades sin perder el objetivo que lo motivó a aprender.

³⁶ *Diccionario de las ciencias de la educación.* Vol. I p.429.

¿Con cuál de estas dos funciones de alumno te has identificado cuando estudiabas o estudias?

En el siguiente cuadro³⁷ se explican las características del alumno constructivista.

ALUMNO INTEGRAL
<ul style="list-style-type: none">❖ Tiene conocimientos previos de arte, que ha experimentado en algún momento de su vida, a través de alguna influencia familiar o escolar o por interés propio.❖ Es responsable (de acuerdo con su edad), es decir; estudia, realiza los ejercicios que le propone el maestro para que el avance del aprendizaje sea más rápido.❖ En caso de tener dudas con los ejercicios pregunta al maestro para realizar las actividades de la mejor manera. Esto ayudará a que no se complique el proceso de aprendizaje.❖ Propone actividades para construir el conocimiento

Para que esto se pueda dar en la práctica, los docentes deben propiciar confianza en los alumnos para que éstos reaccionen. Cuando los estudiantes tienen un contacto real con problemas importantes para ellos, quieren aprender e investigan más. El maestro trata de crear cierto clima en el aula y un tipo de relaciones personales, tales que impulsen el interés de ambas partes.

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más favorable, es importante que exista una interacción y se propicie un intercambio de ideas y de conocimiento. En el siguiente apartado se hablará al respecto.

³⁷ Elaborado por la autora.

Menciona otras tres características de un alumno constructivista.

Interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje

La interacción entre el docente y el alumno puede considerarse desde una perspectiva social, como un tipo de relación que articula y sirve de eje central a los procesos de construcción de conocimientos que realizan ambas partes.

La enseñanza y el aprendizaje son procesos activos y constructivos porque ambas partes elaboran y reelaboran conocimientos.

De acuerdo con Pearson y Gallagher, el proceso de enseñanza – aprendizaje de cualquier tarea o contenido debe tener en cuenta, como eje fundamental, una transferencia gradual de la responsabilidad del profesor al alumno, conforme avanza dicho proceso. Así, al principio, la responsabilidad para completar las tareas estaría en el profesor fundamentalmente, y el modelo instruccional a seguir sería la demostración; progresivamente, esa responsabilidad debería pasar a ser conjunta entre profesor y alumno, mediante la estrategia didáctica denominada práctica guiada o dirigida, realizada por alumnos pero orientada por el profesor, mediante ayudas de distinto tipo y grado. El objetivo, y por ende la fase final del proceso, sería la asunción completa de la responsabilidad sobre la tarea por parte del alumno.³⁸

Concordando con la cita anterior, la interrelación en el proceso de enseñanza-aprendizaje estaría conformada por dos etapas.

³⁸ José Bueno. Enciclopedia de pedagogía. En: *La interacción profesor-alumno en el aula.* s/p Información en cd.

1. El docente va complementando la información del alumno tomando en cuenta los tres momentos didácticos. Esta manera de trabajar, guiará las acciones del alumno.
2. El alumno tiene mayor control de las acciones que ejerza, de esta manera será más responsable de su aprendizaje. En esta etapa, es importante que el docente estimule al alumno a tener mayor confianza a través del diálogo, la práctica activa y la reflexión de las actividades que se realicen.

Muchas veces se puede generar esta interrelación y otras no, esto es porque no siempre los docentes y los alumnos concuerdan, ya que los maestros tienen estrategias de enseñanza que a veces los alumnos no entienden y viceversa. Esto puede originar malos entendidos, de tal manera que los docentes no confían en las habilidades de los alumnos, dando por resultado que el control del alumno sea frecuente y no se le permita interactuar.

Para evitar estas confrontaciones debe existir una regulación de comportamientos del docente y del alumno. El docente debe ser consciente de que en un primer momento ayudará a los alumnos, pero una vez que éste ha entendido cómo se trabajará y tenga mayor confianza, el docente confiará en la capacidad ya desarrollada por parte del alumno y sólo será un mediador.

A manera de resumen

He aquí una lista de recomendaciones que pueden ser de utilidad relacionado con todo lo que se ha revisado

- Antes de iniciar una clase revisa tus emociones. Parte de tu trabajo es tener tus propias emociones bajo control, de tal forma que tú este preparado(a) para cualquier cosa que suceda. Toda emoción que se transmita puede ser positiva o negativa para sus alumnos y para usted mismo.

- Afirma tus valores. Lo que sentimos de nosotros mismos es lo que vamos a darle a los demás, es decir, que los individuos deben sentirse bien con ellos mismos para responder positivamente a los demás.
- Reconoce el valor del esfuerzo que cada estudiante realiza.
- Haz un esfuerzo para conocer las cosas buenas de sus estudiantes, de manera pública o privada, busca siempre la oportunidad de dar a conocer sus logros.
- Toma tiempo para escuchar a tus estudiantes. No solamente se trata de respeto hacia ellos, sino también tú puede recibir un refuerzo por parte de ellos que le ayudará a convertirse en un mejor docente. Pida a sus alumnos opiniones de cómo perciben ellos su clase.
- Un docente con calidad humana comunica a sus estudiantes el deseo de que todos tengan éxito. Todos los días, bien sea de manera verbal o no verbal, comunica a tus estudiantes que cada uno es capaz, único y valorado.
- Planea clases que ofrezcan más oportunidad de participación de los estudiantes y no se centren en clases pasivas en donde el docente es el líder de la clase.. Busque que las clases sean significativas y con contenidos retadores desde todo punto de vista.

Para saber más de este tema...

- ALDAMA, Galindo. Práctica Docente. Para renovar el aprendizaje. Esfinge, 2004.
- CHAVEZ, Elisa P. Desarrollo de habilidades del pensamiento. Esfinge, 2005.
- DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro. UNESCO, 1996.
- DIAS, Frida. Estrategias para un aprendizaje significativo. Mc Graw Hill, 2002
- GONZALEZ, Olga. El trabajo docente. Trillas, 1999.
- MORTON, Victoria E. Una aproximación a la educación artística en la escuela. UPN, 2001.
- ROVIRA, Marta. Coordinadora. El constructivismo en la práctica. Grao, 2000.

Conclusiones Finales

**¿Qué hacer frente a este futuro que se nos “mete”,
que nos avasalla, aún cuando no lo busquemos o queramos?
El hombre actual tiene que ser capaz de vivir en la dinámica de la provisoriedad.
Y eso nos plantea una pregunta:
¿para qué futuro educamos, y cuál es el futuro que queremos?
Ezequiel Ander-Egg**

El arte, ha estado presente en la evolución del hombre y de la sociedad desde sus inicios a través de las experiencias humanas y con el paso del tiempo por medio de las escuelas. El sentido del arte se ha considerado, generalmente, algo con el cual se nace, algo que surge intuitivamente de la sensibilidad humana y se va desarrollando con los años.

Este tipo de habilidad ha tenido varias funciones en la historia de las culturas; para gozar, para interpretar la realidad en la que se vive, para fines religiosos, para exhibir habilidades o para enseñar.

La enseñanza del arte en nuestro país ha estado presente desde los antiguos mexicanos hasta en la actualidad, esto se ha dado por la necesidad de desarrollar capacidades, habilidades y aptitudes que en la vida cotidiana no se podrían experimentar. La educación artística se concibe desde diferentes perspectivas:

- Formación del gusto y sensibilidad para el disfrute de las artes (base fundamental del arte)
- Adiestramiento en el manejo de técnicas específicas de cada área artística (desarrollo cognitivo)
- Integración de ambas perspectivas

Se considera que la educación artística es el proceso teórico y práctico que se ejerce sobre el alumno a fin de transmitir y desarrollar en él capacidades y destrezas de orden corporal, cognoscitivo, expresivo, comunicativo y estético espiritual (más que material), que le permitan contemplar, criticar, analizar, crear objetos y conceptos artísticos; dando como resultado una sensibilización más desarrollada.

En el primer capítulo se conocieron algunos antecedentes históricos que marcaron y trascendieron la educación artística en nuestro país. A pesar de todas las problemáticas sociales por las que pasó México en la época de la Revolución y después de ésta, surgieron muchas escuelas de arte, las cuales estaban preocupadas por impulsar el arte nacional.

Con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (actualmente la Secretaría de Educación Pública) se dio el primer paso para fomentar la educación artística en la educación básica y a través de mucho trabajo y reestructuración, años más tarde se ve la necesidad de la creación del INBA. La educación artística pasó de ser una educación informal a una educación formal. Años más tarde, con la creación de la SGEIA, se le ha dado mayores aportaciones pedagógicas para la estructuración y planificación de las escuelas, a demás de mejorar la oferta educativa.

Referente a las Escuelas de Iniciación Artística, han tenido una larga trayectoria. Son escuelas que surgieron con la idea de fomentar la música a los niños y años más tarde hacia los adultos. Actualmente va dirigido a niños, jóvenes y adultos, además de fomentar las cuatro disciplinas de arte: Teatro, Danza, Artes Plásticas y Música. Sin embargo, la oferta educativa que ofrecen estas escuelas es semiescolarizada, es decir, que ofrece una educación informal, la cual, los alumnos al concluir sus estudios solo reciben una constancia por haber concluido. ¿Qué implica que solo se ofrezca una educación informal? Pueden ocurrir varias cosas, las cuales han pasado: hay alumnos que entran con la idea de que son escuelas propedéuticas para la licenciatura. Para resolver este problema es recomendable que se oriente a los aspirantes antes de inscribirse. Otros aspectos que se ha detectado es que hay docentes que ven estas escuelas como propedéuticas y como formadores de futuros artistas. Esto, sin dudar alguna se realiza, pero de una manera indirecta porque el objetivo principal de estas escuelas es que la población estudiantil se inicien al estudio de las artes y fomentarla. Para resolver esas confusiones, sería importante que se orientara a los docentes para que determinen qué función realizarán al impartir clases y que perspectiva fomentarán.

En el segundo capítulo se pudo observar que la mayoría de los docentes en arte han adquirido sus conocimientos, habilidades y destrezas para impartir clases a través de la práctica, es decir, han adquirido una formación continua, pero ¿qué implica que los docentes en arte no cuenten con la etapa inicial como lo sugiere Imbernón?. Ante esta pregunta es importante reflexionar qué tan significativo es que los docentes en arte cuenten con bases teóricas educativas que les permita solucionar problemas en su quehacer educativo. Con esto queda claro que la mayor formación con la que cuentan los docentes es práctica, lo cual permite tener herramientas y conocimientos pero posiblemente mucho más lento. Ante esta problemática es elemental que se les apoye a través de cursos que estén enfocados ha aclarar dudas teóricas y prácticas del quehacer docente.

La asignación de funciones para los docentes cambia con la época y según las ideas y modos culturales dominantes en cada sociedad se van transformando. Es necesario reflexionar no solamente en los procesos de formación docente, sino también en la transformación y retroalimentación que ellos pueden proporcionar de una manera individual y grupal debido a que están en un constante articulación de saberes.

Para que los docentes de arte se sigan preparando, es necesario que obtengan una formación continua a través de cursos de actualización de su área artística y pedagógica, para que en un momento determinado, se integren y puedan mejorar su práctica docente. Los cambios empiezan con uno mismo, y para generar que ellos estén a gusto con su trabajo y den lo mejor, es importante que reflexionen y generen cambios en su forma de pensar y de actuar. Una respuesta a este problema es por medio de la capacitación orientada a la sensibilización, esto permitirá que reflexionen acerca de sus actividades e introducirlos a nuevas formas de trabajo.

En el tercer capítulo tuvo como objetivo analizar la formación docente ante dos situaciones:

1. Investigar mediante un cuestionario los antecedentes que tienen como formación docente, es decir, motivos por los cuales decidieron impartir

clases, tipos de capacitación, y qué conocimientos teóricos han adquirido con el paso de los años.

2. Se hicieron observaciones directas en las clases para saber cómo son los diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje en el arte. Esto ayudó a cerciorarse cómo ha sido la formación práctica.

En este capítulo se puede destacar que la formación que tengan los docentes de arte y la situación actual en la que se encuentran, puede repercutir muchas veces en la motivación e interés de su quehacer educativo.

Sin lugar a dudas, la mayoría de los maestros se han formado con el paso de los años sin contar con una formación inicial que les permita tener conocimientos de apoyo, es así, que su formación docente inicia cuando ya están ejerciendo su quehacer educativo.

Cada docente tiene una formación distinta que le ha permitido construir sus propias experiencias o conocimientos. El docente cuenta con una tarea muy importante y difícil a la vez porque tienen que mediar con su forma de ser (estado de ánimo, intelectualmente, etc.) y al mismo tiempo lograr que los alumnos se interesen en sus estudios. ¿Qué pasa cuando no pueden equilibrar estos dos aspectos? Posiblemente no existirá comunicación entre el alumno y el docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje será mucho más difícil y complejo para ambas partes.

En el cuarto capítulo se vio la necesidad de analizar la metodología del proceso de enseñanza –aprendizaje que utilizan en la vida escolar.

La metodología de la EIA, propone que los conocimientos que adquiera el alumno sean de manera gradual e integral. En el plan de estudios propone que la integración se de mediante el aprender haciendo (actividad práctica), el reflexionar (actividad cognoscitiva) y toma de decisiones (conciencia de las acciones que se realizan). En las observaciones que se realizaron en las clases, se pudo observar que no siempre se llevan a cabo las etapas de la adquisición de conocimiento, por ejemplo en el plan de estudios se propone que el alumno sea activo y que el docente fomente esta actividad. La práctica

docente se puede producir de dos formas: práctica pasiva o práctica activa. La pasiva se refiere a que el alumno repite constantemente los mismos ejercicios sin producir una reflexión constructiva, solo es receptor, y en varias ocasiones, en las observaciones en las clases y pláticas con los alumnos se pudo comprobar este punto. La práctica activa se puede considerar cuando existe un cambio reflexivo y provoca cambios significativos que construyen la relación docente- alumno y enseñanza- aprendizaje, dando como resultado mayor comunicación y un proceso cíclico.

Para que exista realmente una comunicación entre el docente y el alumno es necesario ser sujetos activos que analicen, reflexionen y propongan acciones constructivas y que aprendan de manera significativa e integral.

Es así que en el quinto capítulo se diseñó una metodología para el proceso de enseñanza –aprendizaje en el arte, porque se vio la necesidad de apoyar a los docentes mediante una metodología que fomentara no sólo contenidos didácticos (cómo se enseña y se aprende) o que les dijera paso por paso que hacer, sino encontrar la parte humanista que existe en el quehacer educativo y propiciar la integración del ser humano: razonamiento, afectividad, creatividad, entre otros aspectos más.

Uno de los aspectos que se detectaron en los cuestionarios y en análisis de los diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje, es que la mayoría de los docentes se concentran más en la transmisión de conocimientos teóricos y dejan a un lado la parte humanista que existe en el arte.

En cualquier ámbito educativo, es importante que los docentes consideren que los alumnos también son seres humanos igual que ellos, y que el entorno en el que se desenvuelven influye en su rendimiento escolar. Es así que se le dio mucha importancia el aspecto humano y la integración de saberes: cognoscitivos, emocionales y creativos.

Considero que la metodología integral que se propone, solo es una herramienta más para la formación de los docentes y que ésta puede ayudar en su quehacer educativo, para recordar el por qué están ahí y para qué quieren

enseñar. Esto puede ser complejo, debido a que para llevar a la práctica la metodología es necesaria una constante reflexión de sus acciones educativas.

Con se pudo observar, el manual y la información de éste, fue estructurado desde una visión constructivista desde la perspectiva de Ausubel (aprendizaje significativo) y la Filosofía Educativa Humanista.

Al integrar la visión del Constructivismo desde la perspectiva de Ausubel y la filosofía humanista, se propicia que el alumno pueda desarrollar su aprendizaje cuando llegue ser significativo y esto puede suceder cuando se involucra a la persona como totalidad, incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos. El aprendizaje es mejor si se promueve como participativo, en el que alumno decida, mueva sus propios recursos y se responsabilice de lo que va a aprender. En cuanto al docente, es importante que este interesado en el alumno como persona total, mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza e intente comprender a sus estudiantes poniéndose en el lugar de ellos. Con esto se quiere demostrar que se puede propiciar una mejor comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y entre el docente-alumno.

A lo largo de esta investigación, me di cuenta que las acciones que ejercen los docentes son muy valiosas porque se enfrentan a grandes retos como formar nuevas generaciones. Esto suena sencillo, pero no lo es, y más cuando se enfrentan con los alumnos sin contar con una formación inicial que los apoye. Esto lo hace admirable, pero algo mucho más admirable es saber que hay quienes no se quedan conformes y se preocupan por seguir aprendiendo: en cursos, con otros colegas o con los alumnos.

La manera de ser docente se va transformando, en gran medida, de la propia experiencia que tuvieron como alumno, de la combinación de estilos de los docentes que han tenido, y de la introspección a veces inconsciente, de su función educativa como maestros.

Las transformaciones sociales y culturales exige reto personal para los docentes que se plantean responder a las nuevas expectativas que sobre ellos

se proyectan. Ante esta situación a veces se sienten con un malestar por el echo de que el docente se encuentra, frecuentemente, con la necesidad de compaginar diversos roles contradictorios que le exigen mantener un equilibrio muy inestable en varios terrenos, por ejemplo: se le exige al docente que sea compañero y amigo de los alumnos o, al menos, que se ofrezca a ellos como apoyo, como un ayuda para su desarrollo personal; pero, al mismo tiempo, se le exige que haga una selección al final del curso, en la que abandonando el papel de ayuda, debe adoptar un papel de juez que es contradictorio con lo anterior. ¿Qué hacer ante esta situación?

Martín López Calva en su libro Una Filosofía Humanista de la Educación menciona que las acciones que realice el docente se deben hacer con el "alma", es decir, el afecto, los sentimientos y las emociones estén en contacto con el papel que desempeñan en su quehacer educativo y puedan transformar y renovar sus propias expectativas de una manera integral y la más posible humana.

Para lograr cambios formativos y significativos en los docentes es necesario que tengan un cambio profundo en la manera de entender y asumir su práctica y cultura educativa. Es así, que los apoyos pedagógicos que se les proporcione, se orienten en la reflexión e introspección de las acciones que efectúan en las aulas.

El aprendizaje a través de la comunicación con los semejantes y de la transmisión deliberada de pautas, técnicas, valores y recuerdos es proceso necesario para llegar a adquirir la plena estura humana. Para ser hombre no basta con nacer, sino que hay también que aprender. La genética nos predispone a llegar a ser humanos pero sólo por medio de la educación y la convivencia social conseguimos efectivamente serlo.

Fernando Savater. El valor de educar.

Arte: expresión humana, comunicación con alma.

ANEXOS

7. ¿Qué actividades realiza fuera de la EIA que estén relacionadas con su profesión?

- 1) Dar clases particulares
- 2) Realizar actividades artísticas
- 3) Realizar proyectos a fines que no son precisamente actividades artísticas como: _____

Capacitación

8. ¿Qué tipo de capacitación ha tenido en los tres últimos años?

- 1) Pedagogía
- 2) Área artística
- 3) Otra: _____
- 4) Ninguna

Si Eligio la opción 4) Ninguna, pase a la pregunta 10, si eligió cualquiera de las tres primeras conteste la siguiente pregunta.

9. ¿En cuales instituciones ha realizado sus estudios de capacitación?

- 1) Públicas
- 2) Privadas
- 3) INBA

Motivos y Satisfacciones en la práctica docente

10. ¿Por qué motivos empezó a dar clases de arte?

- 1) Por gusto
- 2) Por necesidad económica
- 3) Por invitación

11. ¿Cómo describiría su experiencia como docente?

- 1) Buena
- 2) Regular

¿Por qué? _____

Enliste de mayor a menor importancia los siguientes enunciados

12. Lo que más y menos le gusta de su trabajo es:

- 1) Instalaciones inadecuadas ()
- 2) Que los alumnos apliquen lo aprendido en clase ()
- 3) Aprender de los alumnos ()
- 4) Falta de recursos materiales didácticos para apoyar el trabajo en el aula ()
- 5) Oportunidad de crecer profesionalmente ()
- 6) El trabajo con los alumnos ()

13. ¿Cuáles son sus aspiraciones como docente de arte?

- 1) Que los seres humanos sean más integrales ()
- 2) Sensibilizar a los alumnos ()
- 3) Promover el arte ()

Formación Didáctica

14. ¿Qué tan importante es el papel del docente en una institución educativa como la EIA?

- 1) Necesaria 2) No necesaria

¿Por qué? _____

15. ¿Cómo considera su actitud de docente hacia sus alumnos?

- 1) Muy buena 2) Buena 3) Regular

¿Por qué? _____

16. ¿Encuentra alguna diferencia entre ser artista y ser docente de arte? Si es el caso, ¿cuales serían?

- 1) SI 2) NO

¿Por qué? _____

17. ¿Cuál es su mayor preocupación como docente?

- 1) Preparar a los alumnos
- 2) Formar artistas
- 3) Realizar bien su trabajo como docente
- 4) Falta de reconocimiento social hacia la educación artística

¿Por qué? _____

18. ¿Prepara previamente su clase para impartirla? 1) SI 2) NO

¿Cómo lo realiza? _____

Enliste de mayor a menor importancia los siguientes enunciados

19. Al impartir clases usted procura:

- 1) Reafirmar el aprendizaje de sus alumnos a través de ejercicios ()
- 2) Estimular la participación de los alumnos en la clase ()
- 3) Tomar en cuenta los puntos de vista y opiniones de los alumnos ()
- 4) Ubicar el contexto socio-cultural de sus alumnos para poder trabajar con ellos ()

20. ¿Cuáles son los problemas que se enfrenta con mayor frecuencia al impartir clases?

- 1) Los alumnos 2) Instalaciones inadecuadas

¿Por qué? _____

21. ¿Se considera creativo para impartir clases? 1) SI 2) NO

Explique cómo y de qué medios se apoya: _____

22. ¿Considera que la retroalimentación entre maestro – alumno es importante para la enseñanza y el aprendizaje? 1) SI 2) NO

¿Por qué? _____

23. ¿Qué significa enseñar?
1) Transmitir conocimientos
2) Guiar el aprendizaje
¿Por qué? _____

24. ¿Qué significa aprender?
1) Adquirir destrezas o habilidades
2) Analizar y reflexionar la información
3) Otra: _____

25. ¿Es importante o no trabajar el equilibrio entre la teoría y la práctica en el área artística en el que imparte clases?
1) Importante 2) No importante
¿Por qué? _____

26. Explique brevemente la metodología de enseñanza¹¹⁰ que recurre para impartir clases.

Si tiene algún comentario por favor escríbalo en las siguientes líneas

Muchas gracias por su colaboración.

¹¹⁰ La metodología de la enseñanza son los pasos a seguir sistemáticamente que permitirán guiar el proceso de enseñanza –aprendizaje.

ANEXO 2

Guía de observación

Escuela de Iniciación Artística No. 4

INBA

Nombre del docente: _____

Materia que se observa: _____

Fecha: _____ Observadora: _____

ELEMENTOS DE OBSERVACIÓN	ESCALA				OBSERVACIONES
	Muy buena	Buena	Regular	Malo	
El docente preparó la clase:					
La creatividad del docente para impartir la clase es:					
La clase es dinámica:					
El docente maneja claramente los conceptos que enseña					
El docente aclara dudas cuando el alumno lo requiere					
El docente interviene en la corrección del ejercicio cuando es necesario					
Existe comunicación entre el docente y alumno.					
Existe interacción en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Ambos proponen.					
La actitud del docente frente al grupo es:					
La atención de los alumnos en clase es:					
Reacción de los alumnos ante el docente:					
Los alumnos tienen oportunidad de proponer ejercicios dentro de clase					
Los alumnos cumplen con los materiales para trabajar en clase:					

ANEXO 3

Guía de preguntas para entrevista a los alumnos de la EIA

1. ¿Por qué entraste a estudiar arte?
2. ¿Cómo es el ambiente de trabajo que crea el (la) profesor (a) en la clase?
3. ¿Qué tan accesible es tu maestro (a) en el momento de dar la clase?
4. ¿El profesor (a) te deja participar en la clase? Explica cómo.
5. El (la) profesor (a) te deja tomar la iniciativa en la clase, de ¿qué manera?
6. ¿Te has sentido asombrado o emocionado por la clase?
7. ¿Explica qué método utilizas para aprender?

Bibliografía

- ABAGGNANO, N. y A. Visalberghi. Historia de la pedagogía. En: “*Cap.IX El positivismo social.*” Tr. de Jorge Hernández. México, Fondo de Cultura Económica, 1980. pp. 530-572.
- ACHA, Juan. *Educación Artística. Escolar y Profesional.* 1ª reimp. México, Trillas, 2004, ©2001. 212 p.
- ARANCIBIA, Violeta y otros. *Psicología de la educación.* 2ª ed. México, Alfaomega / Ediciones Universidad Católica de Chile, 1999. pp. 207-244.
- ARNHEIM, R. *Consideraciones sobre la educación artística.* México, Paidós, 1993.
- ASENCIO, Mikel. Elena Pol y Engracia Sánchez. *El aprendizaje del conocimiento artístico.* Madrid, UAM, 1998. pp. 13-30. (Colec. Cuadernos del IKE – ICE)
- AUSUBEL. Novak y Hanesian. *Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo.* 2º ed. México, Trillas, 1983. 259 p.
- BARRAGAN, José María. Educación artística: objetivo de estudio, ámbito disciplinares y tendencias. En: “*Encuentros del arte con la antropología, la psicología y la pedagogía.*” Madrid, Paidós, 2000. p. 2002 – 287.
- BARRIGA, Ángel Díaz. *Didáctica y Currículum.* México, Paidós, 1997. pp.111-146.
- BECERRIL, Sergio R. Comprender la práctica docente. En: “*Cap. V Sentido y significación de la práctica docente.*” México, Plaza Valdés, 1999. pp.107-125.
- CALVA, Martín López. *Una Filosofía Humanista de la Educación.* México, Trillas, 2006. 367 p.
- CARDENAS, Sebastián. *Ciento cincuenta años en la formación de maestros mexicanos.* México, SEP / CONALTE, 1984. pp.137-145.
- CARRETERO, Mario. (comp.) *Procesos de enseñanza y aprendizaje.* Tr. de Margarita Limón. Buenos Aires, Aique, 1991. pp. 9-89.
- CRUZ, Ofelia Pineda. *El discurso modernizador: proyecto político del estado mexicano para la formación docente.* Tesis de la Facultad de Filosofía y Letras. México, UNAM, 2000.

- CHONG, Chungtar L. *Consideraciones sobre la interrelación de las artes en función de la educación artística*. México, UNAM, 1996. pp. 76-347.
- DAVINI, Maria Cristina. *La formación docente en cuestión: política y pedagógica*. México, Paidós, 1995. 163 p.
- DELORS, Jacques. *La educación encierra un tesoro*. 6ª ed. México, UNESCO, 1996. 302 p.
- Diccionario de las Ciencias de la Educación*. Vol. I y II. Madrid, Santillana, 1984. 1435 p.
- DIAZ, Frida. *Estrategias para un aprendizaje significativo*. 2ª ed. México, McGraw Hill, 2002. 465 p.
- EISNER, Elliot W. *Educación la visión artística*. Tr. de David Cifuentes. Barcelona, Paidós, 1972. 276 p.
- EISNER, Elliot W. *El arte y la creación de la mente*. Tr. de Genís Sánchez Barberán. España, Paidós, 2002. pp.13-123.
- Enciclopedia de Pedagogía*. España, Espasa, 2000. material en CD.
- ESTEVE, José M. *El malestar docente*. 3ª ed. España, Paidós, 1994, ©1987.
- FEINBERG, Kaplanov. *El arte y el conocimiento*. Barcelona, Paidós, 1994.
- FREIRE, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*. México, Siglo XXI, 1979. 151 p.
- FREGA, Ana Lucía. *Pedagogía del arte*. Buenos Aires, Bonum, 2006. 159 p.
- FLORES, Marco. *Creatividad y Educación*. México, Alfaomega, 2004. 182 p.
- FUENTES, Irma Mata. *Política Educativa, Integración Curricular y Formación Docente Colectiva*. México, UAZ/CONACULTA/INBA/UPN, 2004. 144 p.
- GARCÍA, Jorge Luis. *¿Qué es el paradigma humanista en la educación?*
www.riial.org
- GARDNER, Howard. *Arte, mente y cerebro*. Tr. de Gloria G. M. de Vitale. 2ª reimp. España, Paidós, 1997, ©1982. pp. 227-240.
- GARDNER, Howard. *Educación artística y desarrollo humano*. Tr. de Ferran Meler-Orti. 1ª ed. Barcelona, Paidós, 1994, ©1990. 97 p.
- GARDNER, Howard. *La nueva ciencia de la mente: historia de la revolución cognitiva*. Tr. Leandro Wolfson. México, Paidós, 2002, © 1987. 449 p.
- GREYBECK, Bárbara Ma. y Guadalupe Moreno. *Reflexiones acerca de la formación docente*. www.educación.jalisco.gob.
- GOLEMAN, Daniel. *La inteligencia emocional*. Tr. de Elsa Mateo. 27ª ed. México, Vergara, 2001, © 1995. pp. 331-340.

- GUTIERREZ, Raúl. *Introducción a la didáctica*. 10ª ed. México, Esfinge, 2001, © 1976. pp. 20-28
- GUZMÁN, José Teódulo. *Alternativas para la educación en México*. México, Gernika, 1979.
- HADJINICOLAOU, Nicos. *Historia del arte y luchas de clases*. México, Siglo XXI, 1983. 226 p.
- HERNANDEZ, Fernando. *Educación y cultura visual*. Barcelona, Octaedro, 2000. pp. 1-33. (Colec. Repensar la educación no. 8).
- HERNANDEZ, Juan de Dios. *Estado actual de la educación artística en México*. México, Vol. 3, núm. 41, CONALTE, julio – septiembre, 1982.
- HERNÁNDEZ, Santiago (coordinador). Metodología de la Enseñanza. En: *Cap. III Teoría del Método Pedagógico*. Tomo I. México, Hispano Americana, 1960. pp. 97 –117.
- HERNÁNDEZ, Santiago. *Pedagogía Natural. Una teoría general de la educación y la enseñanza*. Tomo II. México, Hispano Americana. 1960. pp. 844 –942.
- IMBERNON, Francisco. *La formación y el desarrollo profesional del profesorado*. 4ª ed. España, GRAO, 1998. 163 p
- INBA. Documento interno. *Plan de estudios de Instructor de Arte*. 1984 s/p
- INBA. Documento interno. Centro de Educación Artística *Plan de estudios de Profesional en Educación Artística*. Julio 1994. pp. 3-32.
- INBA. Documento interno. *Plan de estudios de las Escuelas de Iniciación Artísticas*. 1981. pp. 4-31.
- INBA. Documento interno. *Antecedentes Históricos de las Escuelas de Iniciación Artística*. 1997. pp. 6-13.
- INBA. Documento interno. *Plan de estudios CEDART*. 1984.
- INBA. Documento interno. *Centros de educación Artística. Plan de estudios Profesional medio en danza, Música, Artes Plásticas y Arte teatral*. Mayo 1994. pp. 8-25.
- INBA. Documento interno. *Plan de estudios de Bachillerato de Arte y Humanidades*. Agosto 1994. pp. 23-30.
- INBA. Documento interno. *Informe de la aplicación del cuestionario para docentes de la Escuela de Iniciación Artística No.4*. 2001 pp. 2-27.
- INBA. Documento interno. *Versión Preliminar del Plan de estudios de las Escuelas de Iniciación Artística*. s/f 240 p.

- ISLAS, Hilda. y otros. *La danza en México. Visiones de cinco siglos*. México, INBA / CENIDI- Danza, 2002. 600 p.
- JEAN, René. *La educación artística*. Tr. M.B. de Brachfeld. Barcelona, Planeta, 1975. 121 p.
- LANDESMANN, Monique Segal. *Sujetos de la Educación y Formación Docente*. México, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 1996. 361 p.
- LARROYO, Francisco. *Didáctica General Contemporánea*. México, Porrúa, 1958. pp. 69-285.
- LARROYO, Francisco. *Historia Comparada de la Educación en México*. 14ª ed. México, Porrúa, 1980, ©1947. 591 p.
- LOWENFELD, Víctor. *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Argentina, Kapeluz, 1972. 414p.
- MANRIQUE, Jorge A y otros. "Historia General de México". En: *El proceso de las artes 1910 – 1970*. Tomo 2. México, Colegio de México, 1981. pp. 1357-1374.
- MARCHAN, Simón. *La estética en la cultura moderna*. Barcelona, Gustavo Gilli, 1979. 179 p. (Colec. Punto y Línea).
- MAYA, Arnobio B. *Inteligencia Emocional y Educación. Una necesidad humana, curricular y práctica*. Colombia, Magisterio, 2003. 115 p.
- MEDIETA, Lucio. *Sociología del arte*. México, UNAM, 1993. 247 p.
- MÉXICO. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. México, Tomo, 2002. pp. 9- 18.
- MÉXICO. *Diario Oficial de la Federación. Acuerdo 11141*. México, Septiembre, 1976.
- MÉXICO. *Ley general de la Educación*. México, PAC, 2003.
- MÉXICO. *Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura*. México.
- MEXICO. *Ley de Enseñanza para la Escuela Nacional de Bellas Artes*. Tomo XXVII. México, Archivo General de la Nación, Diciembre 15 de 1897.
- MONRROY, Guadalupe H. *Política educativa de la Revolución 1910-1940*. México, SEP, 1985. pp. 10-65.
- MORÍN, E. *Introducción al pensamiento complejo*. Trd. Packman, M. Barcelona, Gedisa, 1990.

- MORRIS, Charles G. *Introducción a la Psicología*. Trd. Rosa María Rosas Sánchez. México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1987. pp. 170-184.
- MUÑOZ, José. et al. "Trayectoria de los planes de estudio en normales y su adaptación a la entidad." En: *Formación docente en las escuelas normales de Puebla y Tlaxcala. 1970-1990*. Avances de Investigación, Núm. 1, México, UPN, 1994. pp.26-37.
- NAZIF, Abraham. *Cómo pensar la relación con el conocimiento y sus implicaciones en la formación de docente*. México, UPN, 1994. 42 p.
- PÉREZ, A. *El pensamiento práctico del profesor. Implicaciones en la formación del profesorado*. Madrid, Narcea, 1998.
- PIMIENTA, Julio H. *Metodología Constructivista*. México, Pearson Educación, 2005. pp. 2-16.
- PORLAN, R. *Constructivismo y enseñanza*. Serie fundamentos, núm. 4, Sevilla, Díada, 1993. (Colec. Investigación y Enseñanza).
- QUESADA Luis. *Guía para evaluar el aprendizaje teórico y práctico*. México, Limusa, 1998. pp.32-61.
- QUIRARTE, Martín. *Visión Panorámica de la Historia de México*. 27 ed. México, Porrúa, 1995. 321 p.
- QUIROGA, Elsa. *El nuevo contexto educativo, la significación en el aprendizaje de la enseñanza*. México, Paidós, 1998. 235 p.
- READ, Herbert. Arte y Sociedad. En: *Arte y Educación*. Barcelona, Península, 1973. pp. 147-168.
- READ, Herbert. Educación por el arte. En: "Cap. IX El maestro." Tr. de Luis Fabricant. España, Paidós, 1982. pp.277- 286.
- RODRIGO, María José y José Arnay. *La construcción del conocimiento escolar*. Barcelona, Paidós, 1997. 374 p.
- RODRIGUEZ, M. Ana. *Un enfoque disciplinar en la formación de maestros*. Madrid, Narcea, 1995.
- RODRIGUEZ, Azucena. *Formación de Profesionales de la Educación*. México, UNAM / FFy L, 1990. Coedición UNESCO / ANUIES.
- RODRIGUEZ, Mauro. *Manual de creatividad, los procesos psíquicos y el desarrollo*. México, Trillas, 1998.
- ROGERS, Carl y H. Jerome Freiberg. Libertad y creatividad en la educación. En: "Cap. III Como maestro ¿puedo ser yo mismo?." Tr. de Joan Soler Chic. 3ª ed. Barcelona, Paidós, 1994. pp. 75-101.

- ROJAS, Gerardo H. *Paradigmas en Psicología de la Educación*. México, Paidós, 1988.
- ROSARIO, Victor. *El método para transformar la práctica docente: fundamentos para la construcción de propuestas para innovar la práctica*. 3ª ed. México, Universidad Guadalajara, 2000. 108 p.
- ROVIRA, Marta (coordinadora). El constructivismo en la práctica. En: "Cap. 5 Educación artística y construcción del conocimiento." España, Grao, 2000. pp.71-80.
- RUIZ, Marcela y otros. *Modelo didáctico para la formación inicial de actores*. México, UNAM, 1996. (Cuadernos del Seminario de Pedagogía Universitaria.) 30 p.
- SÁNCHEZ, Tomás. *La construcción del aprendizaje en el aula*. Argentina, Magisterio del Rio de Plata, 1994.
- SAVATER, Fernando. *El valor de Educar*. México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 1997. 244 p.
- TORTAJADA. *Danza y poder*. México, INBA/ CNIDI José Limón, 1995. 608p.
- VADILLO, Guadalupe y Cynthia Klingier. Didáctica. Teoría y Práctica de éxito en Latinoamérica y España. En: *La didáctica y su relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje*. México, Mc Graw Hill, 2004. p. 35- 49.
- VENTURA, Teresa. ¿Hombre? ¿Ser? México, HOMO, 1997. pp. 55-61.
- VILLALPANDO, José M. Filosofía de la educación. En: "Cap. XII La educación estética, y la sensibilización." México, Porrúa, 1968. pp.251-263.
- VILLALPANDO, José M. *Didáctica de la Pedagogía*. México, Porrúa, 1977. 190 p.
- WOJNAR, Irena. *Estética y Pedagogía*. Tr. Carlos Gerhand. México, Fondo de Cultura Económica, 1967. 389 p.
- WOOLFORK, Anita. *Psicología educativa*. 6ª ed. Tr. de Jorge Bonilla Talavera. México, Prentice Hall Hispanoamericana, 1996.
- ZORAIDA, Josefina. *Nacionalismo y educación en México*. México, Colegio de México, 1979. pp. 82-105.