

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

*La radio, difusor de actividades artísticas. Pasaporte al arte
¿Necesidad o diversión en la infancia?*

REPORTAJE RADIOFÓNICO

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO PRESENTA:

KARLA NÚÑEZ NÚÑEZ

ASESORA: LIC. YAZMÍN PÉREZ GUZMÁN

MÉXICO, 2008

ÍNDICE

Introducción	
Capítulo 1. Hacia una definición de cultura	14
1.1 ¿A qué llamamos cultura?	14
1.2 Tipos de cultura	18
1.3 La herencia cultural	20
Capítulo 2. El arte	26
2.1 Un acercamiento a las artes	31
2.1.1 Música	31
2.1.2 Teatro	34
2.1.3 Danza	37
2.1.4 Pintura	40
Capítulo 3. La industria cultural, el arte y la radio metropolitana	45
3.1 La radio infantil al aire: diferentes maneras de hablar a los niños	53
3.1.1 Radio Rin. 660 AM IMER	53
3.1.2 Xprésate. Horizonte, 108 FM	55
3.1.3 Los niños tienen la batuta	56
3.1.4 Ventana a mi comunidad	57
3.1.5 Cuéntame	58
3.1.7 Colorín color-radio	59
3.1.8 Señal TN	60
Capítulo 4. La magia de la radio	63
4.1 Se expanden las ondas hertzianas	64
4.2 Al aire	66
4.3 Pensando en los niños	71
4.4 Ponte las pilas y muévete	73
Capítulo 5. Diseño del programa	76
5.1 Nombre del reportaje	77
5.1.1 Slogan	77
5.1.2 Logotipo	77
5.2 Objetivo general	78
5.2.1 Objetivo particular	78

5.3 Antecedentes temáticos	78
5.4 Público meta	79
5.4.1 Sexo	79
5.4.2 Edad	79
5.4.3 Ocupación	79
5.5 Periodicidad	80
5.5.1 Día	80
5.5.2 Hora	80
5.6 Modalidad de producción	80
5.7 Género	80
5.8 Estructura del reportaje	81
5.9 Emisora	82
5.10 Posible patrocinio	83
Capítulo 6. Producción del reportaje radiofónico	84
6.1 Hoja de producción	85
6.2 Inserts de entrevistas	86
6.4 Guión técnico	87
Consideraciones finales	113
Fuentes de información	116

Introducción

El presente trabajo es el resultado de una preocupación personal: la poca importancia que los medios de comunicación demuestran respecto a la difusión de las actividades artísticas para niños, como el teatro, la danza, la música y la pintura. Los adultos no estamos conscientes de que al proporcionar a los niños los elementos artísticos que existen en su entorno, les estamos dando las condiciones propias para un desarrollo más pleno y completo; sin embargo, si se carece de estos conocimientos, el infante crece con barreras para su desarrollo, lo que le impedirá avanzar en sus primeros años, en tal sentido, el psicólogo ruso, Semenovich Vigotsky señala:

“El ser humano no tiene acceso directo a los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas de que dispone y el conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás, mediada por la cultura, desarrollada histórica y socialmente... la cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice qué pensar y cómo pensar, nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento”.¹

Es por eso que en esta investigación se busca resaltar la importancia de la cultura y sobre todo de las artes en la formación y desarrollo del niño. Por supuesto que ya Vigotsky aclaró una de las maneras en la que se adquiere el conocimiento y la cultura, (que al fin de cuentas forman un círculo en el que se unen para concebir la realidad) a través de la interacción con los demás.

De tal modo que la cultura se entiende por aquella información transmitida (entre miembros de una misma especie) por aprendizaje social, es decir, por imitación, por educación, enseñanza o por asimilación. Se adquiere a través de una constante interacción entre sujetos de diversas generaciones, y el conocimiento que construye el niño se va transmitiendo de generación en generación y de manera concreta lo observamos en nuestros hogares, en la convivencia escolar, en el espacio.

¹ Cabrera Hidalgo, Edgar Alberto, *El desarrollo humano y sus principales alteraciones conductuales*, México, El mundo, 2005.p. 72.

Sin embargo, a través de la historia, no todos los sectores de la sociedad podían tener acceso a la cultura. En el capitalismo, la burguesía imponía toda una forma de pensar y de vivir, esto también se reflejó, posteriormente, con el auge de los medios de comunicación. El concepto de cultura que éstos transmiten es elitista pues los sectores dominados no tenían acceso.

“El medio de comunicación liberal en sí, es altamente representativo de la concepción que tiene la burguesía acerca de la cultura. Dicha cultura constituye un conjunto de bienes y productos elaborados por el genio creativo que pasan a integrar el acervo de una determinada clase, incluso si su inspiración es subversiva del orden en que se inscribe. Esta cultura que se define como elitaria y se reserva al consumo de una determinada clientela, consciente ciertas adulteraciones, cierta bastardización al cumplir con la exigencia de servir de núcleo para la elaboración de la cultura dicha popular”.²

Existe otra distinción hecha por Van Wyck Brooks en 1915, se trata de la alta cultura y la cultura vulgar o brutal. Es decir, a partir de una definición puramente valorativa de las distintas formas de cultura: hay una buena cultura, alta y refinada, frente a una mala cultura, baja, brutal y vulgar.

“Anteriormente, el único mercado para la cultura alta, distinta de la popular, estaba constituido por los que, además de saber leer y escribir, tenían a su disposición también tiempo libre y los recursos que acompañaban siempre a la instrucción de un cierto tipo. Esto se había asociado entonces indisolublemente con el alfabetismo”.³

Pero con la introducción del alfabetismo universal, el saber leer y escribir se convirtió en una habilidad secundaria, la cultura ya no era exclusivamente de la burguesía; por ello, las nuevas masas urbanas empezaron a ejercer presiones sobre la sociedad para obtener un género de cultura idóneo al consumo. Es por eso que hoy en día “todos tenemos acceso a la cultura”.

Ahora bien, parte de la confusión entre el concepto de cultura y arte es cuando a la cultura se le usa como expresión y manifestación de las bellas artes. Algunos especialistas en el campo como Graciela Agudelo

² Mattelart, Armand, *Comunicación masiva y revolución socialista*, México, Diógenes, 1974, p. 123.

³ Cabrero Ortiz, Ángel Gómez, *Sociedad y cultura de masas*, cita a Mac Donald, 1969, p. 78 en es.geocities.com/todosociologia/masas.html (31-nov-06).

(presidenta del Consejo de la Música en México) o Berta Hiriart (dramaturga), aseguran que uno nace con el “don” de artista, sin embargo Mirta García (Maestra del Ballet de Cuba) y Gerardo Carrillo (Antropólogo), señalan que el arte se adquiere a través de un proceso de aprendizaje constante; mientras que la cultura es algo que se aprende y se trasmite, las creencias, los valores y las tradiciones no vienen dados biológicamente a la sociedad ni a sus habitantes, sino que se generan con el transcurso de los años. Lo que sí es un hecho, es que la base del arte son los sentimientos y que el arte da a conocer a través de sus múltiples expresiones, las formas más características de una cultura.

El arte ha sido considerado como un medio para descargar energías; como una actividad que satisface a su creador; como una forma de evadirse de la vida; como la posibilidad de alcanzar una integración armoniosa y equilibrada ante lo que le rodea, como la posibilidad de lograr un aprendizaje emocional y motivante.

Ante todo esto, en este reportaje, se presenta la importancia de las artes en la formación y el desarrollo del niño; para ello se deben de conocer las ofertas artísticas que se ofrecen, en este caso, sólo se abordarán el teatro, la música, la danza y la pintura, por ser actividades con mayor accesibilidad para los niños. Los medios de comunicación, en particular, la radio, tienen la capacidad de aportar conocimientos culturales, puesto que la naturaleza de un medio como éste, resulta ideal para lograrlo, ya que todos los hogares disponen de un aparato receptor, se puede escuchar cualquier programa y realizar otra actividad. Marshall McLuhan concebía a este medio así:

“La radio afecta íntimamente a la mayoría de la gente, de persona a persona, pues ofrece un medio de comunicación inexpresada entre escritor-locutor y oyente. Esto constituye el aspecto inmediato de la radio: una experiencia propia y particular”, lo cual nos dice que el acto de escuchar, es una actividad muy personal”.⁴

⁴ McLuhan, Marshall, *La comprensión de los medios como las extensiones del hombre*, México, Diana, 1987, p. 364.

Pero al mismo tiempo, la radio tiende a vincular a la persona con su propio ser, también explica McLuhan:

“El poder propio de la radio para implicar profundamente a la gente se pone de manifiesto en su empleo por los jóvenes cuando hacen sus tareas escolares en casa y por muchas otras personas que llevan consigo aparatos de transistores para procurarse un mundo privado propio en medio del gentío”.⁵

Según Fátima Fernández, en México la radio toma fuerza a partir de la década de los años 30,⁶ cuando los aparatos receptores se vuelven un elemento importante en los hogares, lo que los convierte en una presencia indispensable que hace que sus mensajes sean escuchados por toda la familia, incluyendo a los niños. Sin embargo, la mayoría de las estaciones en el Distrito Federal no reconocen la importancia del público infantil.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de un desarrollo y avance en los medios de comunicación que no nos hubiésemos imaginado hace algunos años. Este progreso se ha ido dando paralelamente al proceso de globalización en el desarrollo social. La globalización abarca todos los ámbitos y esferas de la sociedad, desde lo económico hasta lo cultural. En este sentido, es importante que los valores y los conceptos culturales que recibimos a través de los diferentes medios de comunicación sean un aporte para el desarrollo del ser humano.

De esta manera, asegura la pedagoga Carmen Cortés Rocha, que la orientación consumista destruye la autonomía y la jerarquía estética propias de la cultura. “En la cultura de masas no hay discontinuidad entre el arte y la vida. La cultura de masas es consumida a lo largo de todas las horas del día. Los valores artísticos no se diferencian cualitativamente en el seno del consumo cultural usual. El producto cultural está estrechamente determinado por su carácter industrial por una parte, y su carácter de

⁵ *Ibidem*, p. 366.

⁶ Fernández, Fátima, *La radio mexicana. Centro y regiones*, México, Juan Pablos Editor, 1997 p. 34.

artículo de consumo por otra, sin que pueda emerger hasta la autonomía estética”.⁷

Hay que señalar que los niños escuchan radio según las oportunidades y las propuestas que les ofrecen. Entre más oportunidades tengan, más posibilidades hay de que ellos se conviertan en radioescuchas activos. Por lo que este trabajo se une a los proyectos radiofónicos infantiles que existen para ofrecer a los niños una manera diferente de concebir la radio y demostrar que hay otras opciones y herramientas que ayudan a su desarrollo, en este caso a través de la difusión de actividades artísticas.

Desgraciadamente, señala la productora Marta Romo, “a la radio se le ha caracterizado como un medio de información inmediata, comercial y de mero entretenimiento. Los medios y las nuevas tecnologías de la información han ido transformando poco a poco la visión de la cultura y por consiguiente de las artes”. Sin embargo, ante esta lucha, podemos rescatar algunas alternativas radiofónicas de carácter cultural, como Radio Educación.

Generalmente se piensa que la radio tiene tres funciones principales, a decir de Lidia Camacho: informar, entretener y educar, pero va más allá de estos tres puntos, según la visión intelectual y revolucionaria de José Vasconcelos, quien vio en las ondas hertzianas un instrumento para la *difusión cultural y educativa*, con lo que se dio otro enfoque a los programas radiofónicos. Con este objetivo fue como surgió lo que hoy conocemos como Radio Educación. Los géneros y formatos infantiles que ofrece esta emisora, en su mayoría son informativos, principalmente con temas ecológicos, de ciencia, literatura y musicales, sin embargo, sólo uno, *Ponte las pilas y muévete*, se enfocaba específicamente a la difusión de actividades artísticas, orientadas al desarrollo del niño y en el fortalecimiento de sus valores.

⁷ Cortés Rocha, Carmen, *La escuela y los medios de comunicación masiva*, México, El Caballito, 1986, pp. 26- 27.

Consciente de que la radio cumple un papel alterno en la formación de los niños, es necesario realizar programas infantiles que se dediquen a la difusión de actividades artísticas, pero sobre todo que motive a su público a asistir a los escenarios. En suma, se trata de que la radio sea el medio idóneo para ofrecer arte y cultura de manera seria y dinámica.

De acuerdo con Marta Romo, en la mayoría de los casos, los programas radiofónicos no responden a las necesidades e intereses de los niños, por eso es importante reflexionar sobre lo que la radio comercial les ofrece y difundir lo que los haga crecer como personas, por ejemplo, las actividades artísticas. Los dramaturgos, bailarines y creadores artísticos entrevistados para esta investigación coinciden en que aquel niño que tiene acceso a las diferentes disciplinas artísticas, tiene mayor capacidad de razonamiento, madurez, independencia y adaptabilidad. Además, que si participa en dichas actividades se le formarán hábitos mediante la intervención de sus sentidos que lo adaptan al medio natural y social en que actúa.

Esta investigación se expone en un reportaje en formato radiofónico titulado *Pasaporte al arte. Necesidad y diversión en la infancia*. Tomando en cuenta la definición de Julio Del Río Reynaga, “el reportaje radiofónico es uno de los géneros periodísticos más completo: es nota informativa, por ser actual y de interés, en este caso, el público infantil, carece de una radio que difunda el arte y la cultura; es crónica porque narra los hechos y es entrevista porque se han recogido los testimonios de los hacedores de las artes”.⁸

Dicho radioreportaje dura media hora en la que se presentan cápsulas y entrevistas. Para Julio del Río Reynaga, la entrevista es un instrumento para la recolección de datos que proporciona al reportero una mejor comprensión de los hechos.

⁸ Del Río Reynaga, Julio, *Periodismo interpretativo: el reportaje*, México, Trillas, 1994, p. 9.

“La investigadora Pauline Young, afirma que con la entrevista, el estudio de la vida y de los problemas sociales, se puede ir más allá de la conducta y de los fenómenos exteriores relativos a los miembros de una comunidad. Se penetra en la intimidad de las personas sacando datos que, de otra forma, sería difícil conseguir”.⁹

Para sustentar el reportaje, se elaboró un marco teórico que incorporó distintos aspectos inherentes a la cultura, las artes y la radio. Se reunió información de fuentes bibliográficas y entrevistas a creadores radiofónicos y artísticos: Graciela Agudelo, presidenta del Consejo de la Música en México; Mirta García y María Eugenia Heredia, bailarinas, Berta Hiriart, René Rosales y Emma Villarreal, dramaturgos, Marta Romo, productora y guionista radiofónica y Gerardo Carrillo, antropólogo, quienes reflexionan sobre lo necesario que son las artes en el desarrollo del niño y la importancia de difundir éstas en un medio de comunicación como es la radio.

Dicha investigación se basó principalmente en dos objetivos que fueron:

- Revisar el papel que juega Radio Educación en la difusión de actividades artísticas para niños a partir de 3 a 12 años.
- Motivar al radioescucha adulto para que lleve a los niños a las actividades artísticas.

A partir de estos puntos ya mencionados, los objetivos particulares fueron:

- Analizar el concepto de cultura, tipos y cómo se transmite.
- Resaltar la importancia de las artes y su carácter formador en los niños.
- Reflexionar sobre lo que ofrecen las empresas radiofónicas del D.F, en el ámbito de las artes.
- Conocer los programas infantiles transmitidos en Radio Educación que busquen motivar al niño para participar en las actividades artísticas y disfrutar del arte.

⁹ *Ibidem*, p. 49.

Así, el tema que abre esta investigación se titula: *Hacia una definición de cultura*, en donde se reflexiona sobre las diferentes maneras de concebir la cultura y cómo se ha ido transformando hasta llegar a nuestros días, para ello se realizó una investigación documental.

Más adelante se desarrolla el tema sobre *arte*, que habla sobre la importancia del acercamiento a las diferentes manifestaciones artísticas, pintura, música, danza y teatro y cómo influyen en la formación de los niños. La información fue recopilada a través de fuentes documentales.

Otro tema que se aborda es *La industria cultural, el arte y la radio*, donde se analiza lo que la industria cultural y la radio nos ofrecen hoy en día y cómo el arte y la cultura son un negocio más. Para ello, fueron monitoreados algunos programas infantiles radiofónicos que se producen en la actualidad y que se transmiten los sábados (por ser el día que los niños no asisten a la escuela) como *Xprésate*, *Los niños tienen la batuta*, *Ventana a mi comunidad* y *Cuéntame*, del Instituto Mexicano de la Radio (IMER); *Colorín color-radio*, de Radiorama y *Señal TN*, de Televisa Radio, para saber si forman o no parte de esta industria cultural. La técnica que se utilizó para recopilar la información fue a través de fuentes documentales, entrevistas e investigación de campo.

Después de este monitoreo, aparece un apartado dedicado a Radio Educación en *Surge la magia de la radio*. Aquí se da un bosquejo general de los inicios de la emisora y de sus programas para niños; ya que ésta cumple con el perfil propuesto en el reportaje y porque necesita, como cualquier otra estación, programas infantiles con un contenido artístico. La técnica de investigación, igualmente fue a través de fuentes documentales.

Para entender la estructura del reportaje radiofónico se ofrece el apartado *Diseño del programa*, una explicación del porqué se eligió el nombre del reportaje: *Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños*, el

eslogan, el logotipo, el público meta, la emisora que podría transmitir el reportaje y el posible patrocinio.

Finalmente, se presenta la *Producción del reportaje radiofónico*, que incluye la hoja de producción, la recopilación de entrevistas, los guiones técnico y literario.

Todo este análisis tiene la finalidad de hacernos reflexionar sobre lo que nos ofrece la radio, un medio de comunicación con las características ya mencionadas, bien podría ayudarnos a tener ciudadanos mejor informados, preocupados por lo que escuchan, analíticos, críticos y sobre todo que sientan parte de su cultura.

CAPÍTULO 1 HACIA UNA DEFINICIÓN DE CULTURA

Capítulo 1 Hacia una definición de cultura

Al hablar de cultura no sólo hablamos de un cúmulo de conocimientos, sino también de todo tipo de relaciones que practiquen los miembros una sociedad, vinculadas a su vez con todas las actividades desempeñadas dentro de ella, desde su política, hasta su arte. La cultura, en general, respalda y caracteriza todo comportamiento de los miembros de una sociedad. Es por eso que en el siguiente capítulo se da una pequeña explicación de lo que es cultura, sus tipos y su herencia.

1.1 ¿A qué llamamos cultura?

Vivimos en un mundo en el cual lo único permanente es el cambio: cambios filosóficos, políticos, económicos, sociales, científicos, tecnológicos y culturales. Hemos sido presa de la cibernética, donde nuestra vida está, cada vez más, regida por calculadoras, computadoras, en general por una alarmante automatización. La manera como se ha configurado la sociedad actual, a partir del desarrollo tecnológico, ha transformado la forma cómo entendemos y creamos cultura. Como plantea James Lull:

“La cultura es una compleja y dinámica ecología de personas, cosas, cosmovisiones, actividades y escenarios que fundamentalmente permanece estable, pero que también va cambiando en virtud de la comunicación de rutina y la interacción social”.¹⁰

Para el sociólogo Tomás Austin Millán, por cultura se entiende aquella información transmitida (entre miembros de una misma especie) por aprendizaje social, es decir, por imitación, por educación, enseñanza o por asimilación. El término cultura proviene del latín “cultus”, que inicialmente significaba “cultivar”.

¹⁰ Lull James en Thomsen, Cecilia, *Horizontes de comunicación y cultura*, México, Ed. 2003, p. 112.

“*Cultus*” significaba el estado de un campo cultivado. En tanto que el cultivo de un campo precisa de un constante esfuerzo, el sustantivo “cultus” adquirió, por una parte, el significado de «cuidado» y pasó a significar «culto» en el sentido religioso (por el «cuidado» o «culto» constante de los dioses realizado por los sacerdotes) y, por otra parte, pasó a considerarse «culto» todo ser humano que «cultivase» su espíritu.¹¹

En este sentido, se seguía la metáfora, ya existente en la Grecia de la época sofista, en considerar el espíritu como un campo. El hombre «inculto» sería, pues, como un campo sin cultivar, mientras que el hombre «culto» sería aquél que tendría cuidado de su espíritu.

Tomás Austin señala que a partir de los siglos XVII y XVIII el término se amplía, entendiéndose por cultura aquello que el hombre añade a la naturaleza, sea en sí mismo (cultivo de su espíritu), o en otros objetos, como utensilios, herramientas, procesos técnicos (de donde surge la idea de «bienes culturales» o de «cultura material»), de manera que la cultura se entiende como la intervención consciente del hombre frente a la naturaleza.¹²

En el texto *¿Qué es la cultura?* de Tomás Austin Millán se señala que en cuanto que la posibilidad de la cultura exige la cobertura de las necesidades más elementales, la noción de cultura pasó a ser sinónimo de actividad propia de las clases sociales adineradas: lectura de libros, audiciones musicales, actividades artísticas.¹³

Por su parte, en la página www.unescomexico.org se puede encontrar que: la UNESCO, declaró en 1982 que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente

¹¹ www.angelfire.com/sc3/tomaustin/arte/ (31-nov-06)

¹² www.angelfire.com/sc3/tomaustin/arte/ (24-nov-06)

¹³ *¿Qué es la cultura?* en <http://www.avizora.com/publicaciones/filosofia> <http://www.nueva-acropolis.es/gandia>, (24-nov-06).

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.¹⁴

El concepto de cultura, según Tomás Austin Millán, generalmente se relaciona con la antropología. Una de las ramas más importantes de esta disciplina social se encarga precisamente del estudio comparativo de la cultura. Para la antropología, la cultura es el sustantivo común "que indica una forma particular de vida, de gente, de un período, o de un grupo humano" como en las expresiones, la cultura *mexicana*, *popular*, *cultura juvenil* o *mapuche*, expresando lo que llamamos el concepto *antropológico* de la cultura.¹⁵

Este concepto está ligado a valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos materiales, organización social. Se podría decir que cualquiera de los elementos de la cultura antes nombrados provienen de las tradiciones del pasado, con sus mitos, leyendas y costumbres de tiempos lejanos. Según el antropólogo Gerardo Carrillo, en el siglo XVIII, en Francia, la cultura era la civilización, eran los buenos modales, saber comer con cubiertos, comportarse adecuadamente. En el siglo XIX fueron las bellas artes las que dominaron como cultura y en el siglo XXI el sentido de la pertenencia antropológico.

"Yo creo que es un proceso que todavía no llega a un final feliz. Conozco escritos de importantes artistas que hablan de la cultura y que no mencionan el sentido de pertenencia de los antropólogos o grandes antropólogos que escriben tremendos tomos sobre cultura y no mencionan el arte. En todo caso si la cultura es la representación de símbolos y códigos, el arte al igual que la religión, el derecho, la educación, forma parte de la cultura".¹⁶

¹⁴ UNESCO, 1982, Declaración de México. www.unescomexico.org

¹⁵ Austin Millan, Tomás. *Relación entre el arte y la cultura* en <http://www.angelfire.com/sc3/tomaustin/arte>, (24-nov-06).

¹⁶ Entrevista a Gerardo Carrillo, antropólogo y director del Centro Cultural Ollin Yoliztli, *El arte y la cultura*, México, 21-noviembre-06.

Para el investigador Gilberto Giménez, la antropología ve a la cultura, como estilo de vida y como comportamiento declarativo, en este sentido, la cultura implicaría el conjunto de modelos de representación y de acción que de algún modo orientan y regulan el uso de tecnologías materiales, la organización de la vida social y las formas de pensamiento de un grupo. De esta manera el concepto abarca desde la llamada “cultura material” y las técnicas corporales, hasta las categorías mentales más abstractas que organizan el lenguaje, el juicio, los gustos y la acción socialmente orientada.¹⁷

Para las ciencias sociales, señala Tomás Austin Millán, el concepto de “cultura” se precisa en varias definiciones que expresan necesidades y disciplinas específicas, Raymond Williams las clasifica en *sociológica*, *antropológica*, *psicoanalítica* y *estética*, también llamada *humanista* por G. N. Fischer. Según Fischer el concepto de cultura estética o humanista...

“Describe trabajos y práctica de actividades intelectuales y específicamente artísticas, como en cultura musical, literatura, pintura y escultura, teatro y cine”.¹⁸

Es decir, se trata de un concepto de cultura que crece en la medida en que nos acercamos a las manifestaciones más altas del espíritu y depositamos la creatividad en las bellas artes. En palabras de Fischer:

“Se dirá así de un individuo que tiene cultura cuando se trata de designar a una persona que ha desarrollado sus facultades intelectuales y su nivel de instrucción. En este sentido la noción de cultura se refiere a la cultura del alma para retomar el sentido original del término latino cultura, que designaba el cultivo de la tierra”.¹⁹

De acuerdo con Tomás Austin Millán, Fischer asume que un individuo que conoce las más altas manifestaciones del espíritu humano tiene que ser diferente a la gente común, demostrando su alto nivel de cultura mediante maneras refinadas de trato con los demás, asignándole la calificación de

¹⁷Giménez, Gilberto en Thoemsen, Cecilia, *Op. cit.* p. 51.

¹⁸Austin Millan, Tomas, *Relación entre el arte y la cultura* en <http://www.angelfire.com/sc3/tomaustin/arte>, (30-nov-06).

¹⁹ Ibidem.

“culto”; por otro lado, una persona con un escaso nivel de educación y refinamiento pasa a ser “inculto” o de “poca cultura”.

Millán subraya que durante la segunda mitad del siglo XIX el concepto de cultura adquirió una visión evolucionista, con lo que se justificaba que hubiera grupos humanos más evolucionados culturalmente que otros. La primera mitad del siglo XX el concepto tuvo una connotación funcionalista estructural, la cultura era definida por su función en la sociedad, destacando los aspectos objetivos de la cultura. Al finalizar el siglo y desde los 60/70s, se destaca el aspecto subjetivo de la cultura, llevando a considerarla más que nada como los sentidos que surgen en la vida cotidiana de la gente.²⁰

1.2 Tipos de cultura

En el texto *¿Qué es la cultura?* que publica la página <http://www.nueva-acropolis.es/gandia>, se señala que en Alemania el término “Kultur” adopta el carácter de acentuación de las características, particularidades y virtudes de una nación, lo que relaciona esta noción con la de tradición (que procede del latín “tradere”, transmisión y que recalca la necesidad de transmisión para que pueda existir la cultura, mientras que en Francia y Gran Bretaña se prefería, en este sentido, el término «civilización».²¹

Así, pues, repasando la evolución de este término en el texto *¿Qué es la cultura?* podemos ver que:

- 1. Inicialmente se entendía como el cultivo del espíritu en un sentido individual.*
- 2. Posteriormente, especialmente a partir del siglo XVII, se confronta la cultura con la “natura” (la noción antigua de cultura como cultivo del espíritu no tiene por qué contraponer cultura a naturaleza) y se añade el aspecto de actividad consciente, con lo que el término cultura se asocia solamente a la actividad humana.*

²⁰ *Ibidem*

²¹ *¿Qué es la cultura?* en <http://www.nueva-acropolis.es/gandia>, (24-nov-06).

3. A ello se añade la dimensión social de la cultura, que cristaliza en la noción de «bienes culturales» o de «cultura material», y que presupone una acción colectiva, es decir, la colaboración de muchos en la comunidad humana.

4. Por último se asocia, aún de manera elitista, a una situación social privilegiada. Además, se crea la confrontación con el término civilización y se relaciona con el término tradición.

En la página de la Washington State Iniversity se publica un artículo donde se menciona que el antropólogo cultural John H. Bodley, basándose en el primer inventario de las categorías de bienes culturales que se llevó a cabo en 1872 por el comité de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, la cultura se clasifica de la siguiente manera:

1. Tópica. La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización social, religión o economía.
2. Histórica. La cultura es la herencia social, es la manera en que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o la vida en común.
3. Mental. La cultura es un complejo de ideas o los hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los demás.
4. Estructural. La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos modelados o pautados e interrelacionados.
5. Simbólica. La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad.²²

²² <http://www.wsu.edu/http://www.wsu.edu/> y *Clasificación de la cultura*, en <http://www.wikipedia.org/wiki/cultura> (24-nov-06).

La cultura puede también ser clasificada según Cecilia Thoemsen del siguiente modo:

Universal. Cuando es tomada desde el punto de vista de una abstracción a partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo, por ejemplo el saludo.

Frente a la cultura nacional y popular se suele poner a la cultura universal, que más que suma de todas las culturas, es prácticamente la cultura de los países dominantes en la esfera internacional.

Total: Conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una misma sociedad.

Particular: Conjunto de pautas compartidas por un grupo que se integra a la cultura general. Ejemplo: las diferentes culturas en un mismo país.²³

Se puede decir que cultura es un intercambio de significados particulares entre los integrantes de un mismo grupo. Así pues, cultura sería todos los intercambios que se producen con los integrantes de nuestra familia, compañeros de estudios, trabajo, o con cualquier persona en algún transporte. ¿Pero todos estos intercambios son iguales?, claro que no, entonces encontramos aquí distintas culturas, en cada caso una cultura particular donde entran en juego códigos, categorías, sentimientos y lenguajes.

La herencia cultural

El antropólogo, Ralph Linton, señala que en los seres humanos la herencia social recibe el nombre de cultura. El término se usa en un doble sentido. Por una parte, cultura significa la herencia social íntegra de la humanidad, por otro lado, equivale a una modalidad particular de la herencia social, es decir, la cultura, en su conjunto está integrada por un considerable número de culturas, característica cada cual de un determinado grupo de individuos.²⁴

²³Thoemsen, Cecilia, *Op. cit.*, p. 51.

²⁴Linton, Ralph, *Estudio del hombre*. México, Fondo de Cultura Económica, 1972, p.90.

Así, la herencia social de los seres humanos, es decir la cultura, ha adquirido una doble función: sirve para adaptar al individuo a su lugar en la sociedad, así como a su ambiente natural.

Desde la antigüedad la cultura abarca un campo muy amplio, según Antonio Ariño, parte del cultivo de la ciencia y el saber, hasta la disciplina corporal y las buenas maneras de las elites sociales. Dicha cultura se caracterizaba porque era: *adquirida* (mediante la educación), *pública* (podía incluso ratificarse institucionalmente), *letrada* (ligada a la capacidad de leer y escribir) y sumamente *restrictiva* (se imponían limitaciones para el acceso a ella por parte de extraños).²⁵

Fue así como el arte y la cultura aparecieron bajo un espacio utilitario y cotidiano. Para la socióloga Silvia Sigal, el arte estaba fundido con la vida, mezclado a todos los momentos de la existencia, pero sólo registra las revelaciones más significativas, así cada objeto creado, de alguna manera glorifica y exalta la vida.²⁶

Antonio Ariño resalta que los elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones: la familia, la iglesia y la escuela. Una cuarta institución juega un rol mayor en la transmisión de la cultura, se trata de los medios de comunicación.

Para el sociólogo John. B. Thomson, en todo intercambio o transmisión cultural pueden distinguirse tres aspectos: a) el medio técnico, b) el aparato institucional y c) el distanciamiento espacio-temporal. De acuerdo con esta distinción, lo que habitualmente es mirado como medio, periódicos, radio o televisión, se contempla mejor como una modalidad de transmisión cultural que combina de determinada manera un medio técnico, un aparato institucional y un cierto tipo de distanciamiento espacio-temporal. Correo,

²⁵ Ariño, Antonio, *Op. cit.* p. 17.

²⁶ Sigal, Silvia, *Historia de la cultura y del arte*, México, Alhambra Mexicana. 1996, p. 14.

cine, radio, televisión, teléfono, entre otros, son pues modalidades más que medios de transmisión cultural.²⁷

Entonces, ¿cuál es la relación entre los medios y la cultura? La comunicóloga Blanca Muñoz, considera que en las sociedades postindustriales contemporáneas, los niños y jóvenes no aprenden hoy de sus familias y de sus escuelas sino del condicionamiento por un grupo extraño y transnacional.²⁸

La cultura se identifica con las actividades artísticas y espirituales, por un lado el trabajo, la industria, lo material, todo lo externo que queda dentro del concepto de civilización, y de otro, lo espiritual, lo creativo, lo artístico que queda cubierto con el vocablo cultura.²⁹

Claro que esta cultura era adquirida en cierta élite; cabe señalar que la lucha ideológica se emitía según la lucha de clases. Como no es de extrañarse, la burguesía imponía toda una forma de pensar y de vivir y esto también se reflejó en los medios de comunicación. El concepto de cultura que transmitían los medios de comunicación burgueses era el de una imagen elitista y restringida; ideología impuesta por la burguesía, donde los sectores dominados no tenían acceso.

“El medio de comunicación liberal en sí, es altamente representativo de la concepción que tiene la burguesía acerca de la cultura. Dicha cultura constituye un conjunto de bienes y productos elaborados por el genio creativo que pasan a integrar el acervo de una determinada clase, incluso si su inspiración es subversiva del orden en que se inscribe. Esta cultura que se define como elitaria y se reserva al consumo de una determinada clientela, consciente ciertas adulteraciones, cierta bastardización al cumplir con la exigencia de servir de núcleo para la elaboración de la cultura dicha popular”.³⁰

Existe otra distinción hecha por Van Wyck Broos en 1915, se trata de la alta cultura y la cultura vulgar o brutal. Es decir, se parte de una definición puramente valorativa de las distintas formas de cultura: hay una buena cultura, alta y refinada, frente a una mala cultura, baja, brutal y vulgar.

²⁷ Ariño, Antonio, *Op. cit.* p. 96.

²⁸ *Ibidem* p. 166.

²⁹ *Ibidem*, p. 17.

³⁰ Mattelart, Armand, *Comunicación masiva y revolución socialista*, México, Diógenes, 1974, p. 123.

Anteriormente, el único mercado para la cultura alta, distinta de la popular, estaba constituido por los que, además de saber leer y escribir, tenían a su disposición también tiempo libre y los recursos que acompañaban siempre a la instrucción de un cierto tipo. Esto se había asociado entonces indisolublemente con el alfabetismo.³¹

Pero con la introducción del alfabetismo universal, el saber leer y escribir se convirtió en una habilidad secundaria, las actividades culturales ya no eran exclusivamente de la burguesía, los campesinos que se establecieron en las ciudades como proletariado y pequeña burguesía aprendieron a leer y escribir para ser más eficientes, aunque no conquistaron el tiempo libre y los recursos necesarios para obtener ventajas de la cultura tradicional; por ello, las nuevas masas urbanas empezaron a ejercer presiones sobre la sociedad para obtener un género de cultura idóneo al consumo.

“¡Que la calle sea para todos una fiesta del arte!, clamaban los futuristas rusos en su decreto N. 1, de 1918. Crear un mundo donde el hombre, a través de un contacto diario con objetos de arte, se sentirá mejor y más seguro en la realidad que el mismo ha creado y en que con mucha frecuencia se siente angustiosamente extraño. Esta familiaridad le dará al espectador no sólo la posibilidad de admirar la obra de arte, sino también de palparla y moverse entre diferentes elementos de la construcción artística. Detrás de la propuesta de la revolución cultural, entendida en grandes rasgos como la supresión de las antinomias burguesas y la reconciliación del hombre consigo mismo, subyace la imagen del hombre nuevo”.³²

Sí, un hombre nuevo necesitado de expresarse artísticamente y dar otro concepto a sus valores sociales y morales. De acuerdo con la pintora Martha Chapa, no saldremos adelante sin una inmersión profunda y consciente en las fuentes de nuestra cultura, que ponga de relieve las particularidades de una inmensa tradición que se inició hace más de tres mil años...

³¹ Gómez , Ángel cita a Mac Donald, 1969, p. 78, en es.geocities.com/todosociologia/masas.html, *Sociedad y cultura de masas* (31-nov-06).

³² Mattelart Armand, *Op. cit.* p. 131-132.

“Cierto: somos occidentales. No son extrañas para nosotros las obras de Shakespeare o de Calderón de la Barca. La pintura de Murillo, entre otras, alimentan nuestra sensibilidad desde hace siglos. Pero, además, somos un país de profundas raíces indígenas. Nuestras fiestas populares, la comida y los ritos, la poesía, las artes plásticas y la danza integran un mosaico de insólita riqueza”.³³

Al parecer en nuestro tiempo hemos llegado a una situación similar a la del siglo XVIII (y no por su carácter elitista), en la que sólo las clases privilegiadas disfrutaban de los espectáculos teatrales, de las danzas en los grandes y lujosos palacios, o de los conciertos de gala, mientras que las clases bajas, dedicadas a tiempo completo a sus trabajos, sólo se conformaban con imaginarse aquellos despliegues de la cultura imperante.

Hoy en día a nadie se le impide disfrutar de una coreografía del Ballet Ruso de San Petersburgo; asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad México; admirar los murales de Diego Rivera o contemplar una exposición de arte contemporáneo en el Palacio de Bellas Artes, entonces ¿por qué las salas y los teatros no se llenan? Por un lado, mucho tienen que ver los medios de comunicación, porque no se preocupan por difundir estas actividades, ya que por lo regular éstas no consiguen autofinanciarse y terminan dependiendo de becas, subsidios y patrocinios. Desgraciadamente muchas noticias triviales o cantantes de moda tienen más espacio en los medios que cualquier expresión artística ¿cómo asistir a un espectáculo más complejo que el fútbol, si no nos enteramos cuándo se presenta y mucho menos si nadie nos sensibiliza sobre él?

Por otro lado está lo que más adelante, en el capítulo tres veremos, se trata de la Industria Cultural, que nos va rodeando de objetos mercantilizados y lejos de proporcionar un espacio para cultivar la imaginación y la reflexión crítica, este universo mercantilizado canaliza la energía de los individuos hacia el consumo colectivo, lo que va transformando nuestra concepción de cultura y arte.

³³ Chapa, Martha, “A jóvenes artistas II” en *El Universo de El búho*, México, 2005, n. 6, p. 79.

CAPÍTULO 2 EL ARTE

Capítulo 2. El arte

Hay que recordar que la cultura es como el hombre ha ido habitando y contactando lo real, manifestándose en sus relaciones con lo que lo rodea. Esto no es otra cosa que expresarse a través diversos lenguajes o vías de acceso, como son las creaciones científicas, filosóficas, religiosas, políticas o artísticas:

“La historia no puede comprenderse sin participar en la cultura de un grupo humano en forma viva, la historia como descripción de hechos, debe nutrirse de eso vivo que es la cultura y cuyo mayor auxiliar es el arte, por ser la forma de expresión más original y verdadera, puesto que en ella el artista muestra y signa la vida misma. Si la cultura es el coloquio de los hombres con el mundo, el arte nos incluye en el centro mismo de ese dialogar pues en él la cultura, o sea, la vocación que tiene el hombre de ser de determinada manera, cobra forma, certeza y eternidad”.³⁴

Pero antes de continuar, hay que dejar claro qué es el arte. Según el filósofo Stergios Korfiatis Castro, el arte es una actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo. El término arte deriva del latín *ars*, que significa habilidad y hace referencia a la realización de acciones que requieren una especialización³⁵. Sin embargo, el concepto también hace referencia tanto a la habilidad técnica como al talento creativo en un contexto musical, literario, visual, teatral o dancístico. El arte hace vivir a la persona que lo practica y a quienes lo observan, una experiencia emocional e intelectual.

Ernest Fischer, en su libro *La necesidad del arte*, señala que Aristóteles, consideraba que la función del arte consiste en purificar las emociones, en vencer el terror y la piedad, de modo que el espectador se libere de esta identificación y se eleve por encima del destino ciego.³⁶

Para Umberto Eco, el siglo XIX entendía el arte más que nada, como “visión” y “expresión”, analizado desde la posición del que ve o admira y al mismo tiempo con un “artista” constreñido por una serie de formalismos y

³⁴ Alazraki, Pfeffer Rita, *Historia de la cultura y del arte*. México, Alhambra Mexicana. 1996, p. 10.

³⁵ <https://www.institucional.us.es/foros/read> (31-nov-06).

³⁶ Fischer, Ernest, *La necesidad del arte*, Barcelona, Ediciones Península, 1993, p. 8.

normas de lo que se consideraba estéticamente aceptable. En cambio al final de siglo XX el arte es entendido como “forma” (*organismo*, formación del carácter físico, que vive una vida autónoma, armónicamente calibrada y regida por leyes propias) y “producción”, es decir, el arte es visto como *creatividad* sin que esté determinada la forma que debe presentar el producto final. ³⁷

La “cultura del arte”, es por lo tanto, el sentido que tiene esta expresión para la gente, es decir, los significados que le da a los productos artísticos que están en su medio. Según Tomás Austin Millán, el arte tiene diferentes sentidos que hacen transformar la vida y la forma de pensar de las personas:

- El arte tiene sentidos (significados culturales) para el que admira u observa la obra (distintos formas de interpretación de los símbolos)
- Tiene sentidos (significados culturales) para la sociedad en que se produce y admira la obra. ³⁸

Según la maestra Rita Alazraki Pfeffer, las manifestaciones artísticas más antiguas se originaron cuando el hombre empezó a imitar las actitudes de algún animal, se disfrazaba con sus pieles y se pintaba el rostro y el cuerpo para reproducirlo al tiempo que danzaba para realizar ritos. Posteriormente, el hombre adquirió la facultad de reconocer, en las nubes, en las piedras o rocas, formas a las que intentaba imitar y sustituyó la actuación por una imagen hecha en arcilla, madera o hueso, así fue como surgieron las primeras esculturas, que antecedieron a la pintura. “Esas imágenes primitivas no tenían como finalidad la belleza, ya que la imagen le daba la sensación de que era capaz de influir en los acontecimientos y de ese modo ser partícipe e incitador del mundo” ³⁹

³⁷ Eco, Umberto, *La definición del arte*, México, Martínez Roca 1970, p. 15.

³⁸ Austin Millan, Tomás, Relación entre el arte y la cultura, en <http://www.angelfire.com/sc3/tomaustin/arte> (31-nov-06).

³⁹ Alazraki Pfeffer, Rita, *Op. Cit.* p. 15.

El arte surge en la prehistoria, hace miles de años. El historiador Miko A. García Torres, señala que nuestros ancestros eran unos verdaderos artistas, capaces de describir en términos visuales los animales que veían a diario. Las pinturas de las cuevas de Altamira, cerca de Santander, que fueron las primeras que se descubrieron durante la época moderna, en 1879, dan cuenta de ello.⁴⁰ El arte, creado como respuesta al instinto y a la necesidad vital del hombre primitivo, adquirió esa misma fuerza e intensidad en los años siguientes, sólo que con un sentido estético, es decir, independientemente de su utilidad, los objetos (hachas, cuchillos, lanzas y flechas) debían ser bellos.

“Desde los tiempos más remotos estos “objetos de belleza” han llamado la atención del hombre y lo han estimulado a reproducir (en la medida de sus posibilidades) y crear los mismos y similares fenómenos. Para ello, el ser humano ha inventado símbolos físicos que lo provean de la experiencia del placer estético y le permitan comunicarlo a otros seres. A partir de la invención de estos símbolos comunicativos es como nace el arte”.⁴¹

Para la compositora Graciela Agudelo,⁴² el placer estético ocurre cuando en la contemplación sensorial de un objeto, se experimenta una fuerte emoción de reconocimiento, aprobación, empatía, empatía y gozo espontáneos. Por este tipo de placer que nos brinda el objeto, lo llamamos bello. Fue así como las pinturas pasaron a tomar formas abstractas y geométricas, donde se plasmaban toda clase de demonios y espíritus con poderes sobrehumanos.

“El arte y la cultura han sido revalorados por la civilización occidental pues permiten al hombre actual aproximarse a otros modos de asumir lo real, al tiempo que enriquece su cultura con una visión más originaria e intensa. Este fue el caso de los artistas de fines del siglo XIX y principios del XX, quienes al sentir la propia cultura como decadente volvieron su mirada a África, Oceanía, América y Asia en busca de un origen que sentían perdido”.⁴³

⁴⁰ García Torres, Miko A., *Las primeras pinturas rupestres*, en http://www.imageandart.com/tutoriales/historia_arte/primeras_pinturas/index, (1-dic-06).

⁴¹ Agudelo, Graciela, *La música: un factor de evolución social y humana II (ponencia)* en <http://iieh.com/autores/gragudelo>, (1-dic-06).

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Alzraki Pfeffer, Rita, *Op. cit.* p.21.

El arte, al mezclar el mito con la vida cotidiana, asegura el equilibrio de la sociedad, por eso los artistas gozaban de gran prestigio. Enfocándonos en la época mesoamericana, los artistas, que eran anónimos, tenían el don de expresar los sentimientos y creaban pirámides, esculturas de dioses, máscaras y muchas de las obras estaban relacionadas con el culto.

Según Rita Alazraki, el hombre necesitaba dar forma a sus dioses para poder adorarlos y ofrecerles sacrificios, fue así como surgió la escultura. Por lo que respecta a la pintura, los códices o libros de pinturas, eran la base de la enseñanza, puesto que a través de dibujos o signos presentaban doctrinas religiosas, mitos, ordenamientos jurídicos donde se incluían ideas abstractas, numéricas y temporales. Los colores tenían valores simbólicos: el amarillo era lo femenino; el morado, la realeza; el azul, el rumbo del sur; el negro y el rojo, la escritura y la sabiduría.

La literatura del México antiguo fue abundante en todas las lenguas: náhuatl, maya, quiché, otomí, purépecha, mixteca, zapoteca; tanto en prosa como en poesía lírica, se daba vida a historias, doctrinas, himnos sagrados, leyendas, crónicas y hasta mitos cosmogónicos...

‘No acabarán mis flores
no acabarán mis cantos
yo cantor los elevo
se reparten y se esparcen’.⁴⁴

Estas palabras sabias del rey poeta Netzahualcóyotl dejaron huella, ya que a pesar del tiempo, aún hay alfareros, danzantes, cantores, artistas y artesanos que están en una constante lucha por no dejar morir su mundo, su colorido y su poesía.

Con el descubrimiento de América, en el siglo XV, menciona Alazraki, los europeos de cierta manera impusieron el signo de su propia cultura y costumbres. De ahí que la llegada de los españoles se interpretará como el fin de una era cósmica y el principio de otra, y a pesar de que se postuló un

⁴⁴ Fragmento del poema *No acabarán mis flores* del Rey poeta Netzahualcóyotl, en www.los-poetas.com/netz, (1-dic-06).

solo idioma y un solo Dios, el folklore narrativo, plástico y musical de los indígenas nunca cambió. Así transcurrieron tres siglos hasta que la *razón* sobre la *fe* triunfa, lo que provoca movimientos de Independencia y el arte se convierte en arte popular, visto como un arte sin conciencia de sí mismo y despojado de sus significados profundos.

“El arte popular se contrastó con todas las demás clases de arte como fenómeno “natural” opuesto a los fenómenos “artificiales”; su anonimato se consideró como una prueba de su creación espontánea por una “comunidad” misteriosa, sin individualidad ni conciencia”.⁴⁵

El arte de la primera mitad del siglo XVI estuvo impregnado de varios elementos europeos, dice Alazraki, pero la influencia indígena siempre persistió y mezclada con influencia barroca, una arquitectura del siglo XVII donde el delirio decorativo llegaba a su cúspide, resultó un auténtico mestizaje artístico.⁴⁶

En la escultura se realizaron retablos y tallas labradas al oro. La pintura fue en esencia religiosa, pero cuando Juárez promovió la separación entre la iglesia y el Estado, lentamente empezó a surgir la pintura de caballete para decorar las casas, los retratos empezaron a cobrar importancia, al igual que el mundo intelectual.

Rita Alazraki señala que con Porfirio Díaz, cuyos ideales fueron los de la burguesía europea, los intelectuales asumieron la filosofía positivista del progreso y los poetas y pintores imitaron a los artistas franceses. La aristocracia mexicana se convirtió en una clase urbana, civilizada y culta. Para rectificar el rumbo de la nación, el legendario héroe Emiliano Zapata encabezó la Revolución Mexicana, antecesor de la Revolución cultural, con el que se inició una nueva vida en el campo de las ideas y el arte.

⁴⁵ Fischer, Ernest, *La necesidad del arte*, Barcelona, Ediciones Península, 1993. p. 74.

⁴⁶ Alazraki Pfeffer, Rita, *Op. cit.* p. 30.

En la década de los setenta tuvo presencia en México la modalidad de los grupos que, teniendo en común una actitud frente al arte, compartían también la visión social y política de la realidad mexicana. Estos grupos facilitaron la interrelación de las artes visuales con el teatro, la danza, la literatura, la música y el cine y propusieron un arte para las mayorías.⁴⁷

Ya en el siglo XX, el arte pasó a ser una experiencia renovada y abrió nuevas percepciones para el pensamiento humano; pero a pesar de su variedad y complejidad, es posible encontrar en el arte contemporáneo y en el antiguo algo en común: la capacidad de comunicar, transmitir valores y contenidos temáticos y narrativos a uno o más receptores.

2.1 Un acercamiento a las artes

La arquitectura, la música, la danza, la escultura, la pintura y el teatro de las diferentes épocas, enriquecen hoy nuestra vida y nos hablan de lo que fue el pasado. El arte se presenta, de esta manera, como un lenguaje universal, de ahí la importancia de saber cómo se representa, su influencia en el ser humano y cómo se ha ido transformado al formar parte de la industria cultural.

2.1.1 Música

Empezaremos por la música, pues es una expresión que es coprotagonista de las demás artes.

“La música es un arte sublime que surge como un hacer natural y cotidiano en las sociedades. Esto ha sucedido desde siempre; y es este carácter de la música, tan plástico y tan generosamente invasivo como la luz del sol”.⁴⁸

Para Ernest Fischer, la finalidad de la música fue, desde el primer momento, suscitar emociones colectivas, ser un estímulo para el trabajo. Fue un medio para aturdir o para excitar los sentidos. El redoble de un tambor o el resonar de metales carecen de contenido: su único significado

⁴⁷ *Ibid*, pp.188, 190, 216,221,226.

⁴⁸ Agudelo, Graciela, *La música: un factor de evolución social y humana II (ponencia)* en <http://ieih.com/autores/gragudelo>, (1-dic-06).

es el efecto producido por los sonidos organizados en los seres humanos.⁴⁹ La música se integra a una gran cantidad de actividades humanas, desde un principio ha sido compañera indispensable en rituales religiosos, mágicos y profanos. Es tan útil la música y tan variado el uso que el hombre le ha dado, que para hablar de ella es imprescindible, menciona Fischer, hacer una clasificación general, según su modo de producción y mercado de consumo:

- 1) La música de arte, compuesta e interpretada por músicos profesionales o académicos y es creada para gozarse por sí misma. Debido a su alta calidad la consume un público culto y conocedor.
- 2) La música tradicional, que incluye a la étnica y a alguna de proyección folklórica y urbana. Generalmente es creada por músicos no académicos y se transmite en forma oral.
- 3) La música popular, se crea con el propósito de entretener, divertir o compartir algún sentimiento. Una subdivisión de este grupo es la música comercial, así llamada en razón de que es producida por las firmas disqueras con fines de lucro.⁵⁰

Sin duda esta expresión es bella, compleja, profunda, moderna y contiene una buena parte de nuestra memoria histórica y tradicional.

“La música sólo llega a ser un verdadero arte cuando lo espiritualmente importante se expresa adecuadamente en el elemento sensible de los sonidos y en su variada configuración, tanto si este contenido recibe una definición independiente y más directa por medio de palabras como si surge emocionalmente de los sonidos musicales mismos, de sus relaciones armónicas y de su animación melódica”.⁵¹

Es aún más interesante darnos cuenta de que no solamente la música nos llena espiritualmente, sino también ayuda a desarrollarnos mentalmente. Para Ricard Huerta, miembro del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas, la educación artística se puede considerar, principalmente, como la educación de los sentidos, de la capacidad de ser sensibles ante

⁴⁹ Fischer, Ernest, *La necesidad del arte*, Barcelona, Ediciones Península, 1993.p. 224.

⁵⁰ *Ibidem*

⁵¹ *Ibid*, p. 218.

cualquier manifestación artística, esta práctica del arte significa conocerlo desde la propia experiencia e interiorizarlo como una necesidad fundamental y no como una actividad secundaria o marginal y qué mejor que adquirir esta educación desde la infancia.

“Al reconocer el valor expresivo del arte infantil no podemos negar su valor catártico, es decir, el efecto que tiene la expresión artística en el niño como catalizador de conflictos emocionales. Si el equilibrio emocional del niño es importante para su desarrollo global, entenderemos perfectamente que el arte beneficia la educación general y es por eso que la educación artística debe ser fundamental en el currículum escolar”.⁵²

Para Irma Susana Carvajal, en la práctica musical, el interés fundamental es el desarrollo de habilidades; algunos teóricos han propuesto diversas categorías para sistematizar el aprendizaje y coinciden en que la enseñanza de la música abarca un ámbito superior al logro de destreza.⁵³

Por su parte Graciela Agudelo señala que cuando el niño no es habituado a escuchar sonidos armónicos, las conexiones neuronales no se establecen bien y el niño crece con “un estancamiento mental” o en el “mejor” de los casos un crecimiento mutilado, amorfo y desigual de las capacidades mentales. En cambio, cuando estos símbolos se brindan desde que el individuo es un bebé, propician de manera óptima el desarrollo de diferentes destrezas y de valiosas estructuras creativas, que a futuro se revertirán en valores para la cultura, la civilización y la expansión y evolución de la mente humana.⁵⁴ Sin duda la formación musical es uno de los vehículos más eficaces para despertar en el niño una motivación por el conocimiento de las demás artes.

Por todo esto, la música tiene que ser analizada, escuchada y practicada. Por desgracia la música es en nuestros días un acompañante en cualquiera de nuestras actividades rutinarias, pero es sólo eso, un acompañante, no importa si es algo simple y repetitivo, casi mecánico, en su mayoría, la

⁵² Ricard Huerta, *Los valores del arte en la enseñanza*, España, Universidad de Valencia, 2002, p. 29.

⁵³ Carvajal, Irma Susana, *Desarrollo de habilidades: el reto del docente musical*, en La nota musical, México, 2006, n.4, p.8.

⁵⁴ Agudelo, Graciela en <http://iieh.com/autores/gragudelo>, ponencia *La música: un factor de evolución social y humana II*, Graciela Agudelo. (1-dic-06).

gente no se da cuenta que disfrutar la música es enriquecer su espíritu. Es necesario reflexionar sobre lo que consumimos musicalmente, pues hoy en día la idea es satisfacer las aspiraciones de hombres, mujeres y niños, en productos "musicales" producidos en serie para su venta masiva, sin importar el mensaje o para qué es utilizada.

2.1.2 Teatro

El teatro nació en Grecia como una fiesta, como una celebración colectiva y como la expresión de los sentimientos más profundos del ser humano y la manifestación de los problemas de la colectividad, menciona J. Santos Sánchez, en su texto *El teatro ¿un espectáculo popular...del pasado?* El autor señala que todas las sociedades y las culturas en todos los tiempos han sentido la necesidad de representar y de representarse a sí mismas.

Y eso es precisamente el teatro, un espejo en el que se refleja el mundo, un espejo que muestra lo más oculto del alma humana, en el que nos miramos, nos reconocemos, nos reímos y sufrimos con nuestros defectos, con nuestros vicios y con nuestras pasiones.⁵⁵

“El teatro es una expresión del alma que no puede morir, que nació desde que el hombre existe. En todas las culturas hay una expresión teatral. Si bien las sociedades se transforman, se modifican, y sí, la tecnología nos ha venido a trastocar incluso el valor y el concepto del tiempo. Y obviamente se diversifica la experiencia de la vida cotidiana a partir de que la tecnología empuja fuerte, pero finalmente el teatro no puede morir, porque es la vida misma”.⁵⁶

Para el dramaturgo René Rosales, la cultura del teatro es algo completamente viciado y se debe a que estamos invadidos de teatro comercial donde se le hace fácil agarrarse de personajes de Disney y la montan bajo sus recursos y no es lo que promete.⁵⁷ Al teatro se le ha amenazado de muerte, sobre todo con el surgimiento del cine, la televisión y ahora los medios digitales. Esto es algo de lo que mencionó el

⁵⁵ El teatro ¿un espectáculo popular...del pasado?, en www.educa.aragob.es/iespluza/Extraescolares/Revista

⁵⁶ Entrevista a Emma Villarreal, directora teatral, *El teatro en México*, México (29-nov-06).

⁵⁷ Entrevista a René Rosales, dramaturgo, *El teatro en México*, México (29-nov-06).

dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, durante su mensaje como parte del Día Internacional de la Danza, el 27 de marzo de 2007:

* La tecnología invadió los escenarios y aplastó la dimensión humana, se intentó un teatro plástico, cercano a la pintura en movimiento, que desplazó la palabra.

* El teatro ha renunciado a la comunicación masiva y ha reconocido sus propios límites que le impone la presencia de dos seres frente a sí que se comunican sentimientos, emociones, sueños y esperanzas.

* El arte escénico está dejando de contar historias para debatir ideas.

* Conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, trasgrede.

* Es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surjan la palabra, el movimiento, las luces y la vida.

* El teatro refleja la angustia existencial del hombre y desentraña la condición humana. A través del teatro no hablan sus creadores, sino la sociedad de su tiempo.

* El teatro tiene enemigos visibles, la ausencia de educación artística en la niñez, que impide descubrirlo y gozarlo; la pobreza que invade al mundo, alejando a los espectadores de las butacas y la indiferencia y el desprecio de los gobiernos que deben promoverlo.⁵⁸

Con esta idea de Víctor Hugo Rascón Banda, Carlos Heranz menciona que para la infancia y la juventud el teatro no tiene patrón de referencia ni unidades de medida. La creatividad dramática es una herramienta de

⁵⁸Rascón Banda, Víctor Hugo, Mensaje del dramaturgo el Día Mundial del Teatro el 27 de marzo, en www.valladolidwebmusical.org/teatro/dia_mundial_2006, (1-dic-06).

trabajo, utilizada como medio para fomentar y desarrollar posteriormente la libre expresión para las necesidades del niño.⁵⁹

“Sus efectos son a veces desconocidos e invisibles, sabemos que ha cambiado vidas. La gente se está orientando cada vez más hacia lo tecnológico: los teclados están reemplazando a las bocas, los mensajes de texto, los correos electrónicos y los teléfonos móviles están reemplazando al contacto personal. El teatro en vivo como una plataforma poderosa donde los seres humanos pueden reunirse e intercambiar historias, emociones y libertad en las escuelas, centros culturales, parques, espacios abiertos o interiores y teatros improvisados en todo el mundo, manifiesta su importancia ahora más que nunca”.⁶⁰

¿Qué etapas articulan el camino para liberar la expresión en el niño? Carlos Heranz las define en tres estados sucesivos y que a la vez, se interrelacionan:

- a. Percepción y sensibilización: Esta etapa se aborda con ejercicios que tienden a desarrollar las capacidades de observación del niño, de esa observación nacerá la percepción y posterior sensibilización.
- b. Expresión: A través de juegos con objetos reales o imaginarios, mímica, juegos fantásticos, representación de objetos, personajes, animales; permite al niño liberar su energía expresiva. De esta forma expresan todo aquello que no sería posible de manera directa.
- c. Comunicación. El objetivo es tomar conciencia de la comunicación y de los conceptos y hechos comunicados. El niño tiene que definir y aclarar lo que desea comunicar a los demás, para ello debe clarificar, limpiar su expresión, para que sea posible la comunicación con los demás.⁶¹

Se trata pues de que el niño utilice los datos obtenidos de la observación de su realidad como un nuevo elemento expresivo. Acontecimientos, quehaceres cotidianos, noticias, poemas, cuentos y a veces hasta sueños sirven para construir pequeñas historias.

El teatro debería tener una importancia mayor en la formación de los niños, no sólo para fomentar su acercamiento y crear futuros espectadores, sino

⁵⁹Heranz, Carlos, *Teatro y escuela*. España, Fontamara, 2002, p. 15.

⁶⁰www.valladolidwebmusical.org/teatro/dia_mundial_2006. Mensaje del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, *Día Mundial del Teatro*. 27 de marzo, (1-dic-06).

⁶¹Heranz, Carlos, *Op. cit*, p. 16.

también para crear ciudadanos críticos que participen, actúen, que se expresen con el cuerpo y con las palabras, que piensen, lean, critiquen y desarrollen la iniciativa y la creatividad.

Esta disciplina necesita ayuda para situarse en el centro de los intereses de la gente, por desgracia, también está siendo expulsado del discurso de los medios de comunicación y en nuestra sociedad lo que está fuera de los medios no existe, por desgracia lo poco que nos ofrecen los medios respecto a teatro forma parte de la industria cultural, cuyo juicio de valor se fundamenta en aspectos cuantitativos; es decir, se considera mejor obra de teatro, si es vista por una gran cantidad de espectadores. El único fin de la industria cultural es producir ganancias. Es importante resaltar que una puesta en escena es algo más que un mero entretenimiento, es capaz de despertar emociones y sentimientos profundos en el espectador.

2.1.3 Danza

De acuerdo con una investigación publicada en la página electrónica *danzar.com el espacio de la danza en México*, esta disciplina ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Según Ángel Zamora en su libro *Danzas del mundo*, las pinturas rupestres también dan cuenta de figuras danzantes, sin duda para expresar las necesidades vitales: alimento (caza, recolección), sentido de culto (ritos fúnebres, lluvia, trueno, rayo, salida y ocaso del sol, la luna), de tipo social (galanteo, matrimonio, guerra). Poco a poco se van configurando los diversos tipos de danzas. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana. La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida.⁶²

Coral Zayas, en su texto *Orígenes y desarrollo del ballet y de la danza contemporánea*, menciona que en el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron creadas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del

⁶²Zamora, Ángel, *Danzas del mundo*, Madrid, CCS, 1995. p. 7

dios Osiris, se fueron haciendo cada vez más complejas hasta el punto de que sólo podían ser ejecutadas por profesionales altamente calificados. En Europa, la danza se inicia en la mitad de 1600, como manifestación y expresión de vida, de ahí ha acompañado a la humanidad desde sus albores. Todos los pueblos del mundo han danzado, cada uno expresa su forma de vivir, según su entorno y su clima, es decir, los esquimales, por ejemplo, tienen danzas que consisten en imitar a las focas; los pueblos de Nueva Zelanda bailan gritando y haciendo muecas para espantar al enemigo y a los malos espíritus. Así, existen muchos ejemplos dentro de la diversidad de culturas y de expresiones que pueblan al mundo.⁶³

Según el texto, después de la I Guerra Mundial, las artes, en general, hacen un serio cuestionamiento hacia los valores y buscan nuevas formas de reflejar la expresión individual y un camino de la vida más dinámica. Como reacción a los estilizados movimientos del ballet, surgió una nueva forma de bailar que fortalecía la libre expresión. A medida que la danza fue ganando terreno, rompió todas las reglas. Desde los años veinte hasta nuestros días, nuevas libertades en el movimiento del cuerpo fueron los detonantes del cambio de las actitudes hacia el cuerpo (con la danza folclórica, moderna, contemporánea). La música con influencias latinas, africanas y caribeñas inspiraron la proliferación de las salas de baile y de las danzas como la rumba, la samba, el tango o el cha cha chá. A partir de la década de los cincuenta tomaron fuerza otras danzas como el rock and roll, el twist y el llamado free-style; luego apareció el disco dancing, el breakdancing.⁶⁴ Los cambios en la tecnología y el devenir histórico propician una constante transformación y la danza tampoco es la excepción.

Como mencionamos, la danza, así como la música y el teatro, cumple una función necesaria para el comportamiento humano: la de relacionarse. Esto parece claro en los bailes, que buscan más la participación de la

⁶³ Zayas, Coral, *Orígenes y desarrollo del ballet y de la danza contemporánea*, en <http://revistadco.blogspot.com> (25-oct-07)

⁶⁴ <http://www.danzar.com> y www.indexnet.santillana.es/rcs2/DiasMasEducativos/actividades/abril/Dia Con información del Consejo Nacional para la cultura y las artes, (1-dic-06).

comunidad entera y fomentan, según la *Guía didáctica. Sugerencias para la utilización educativa de los videos*:

- La actitud de respeto hacia su propio cuerpo y el de los demás.
- La independencia y confianza.
- La aceptación de las dificultades propias y de los compañeros y la capacidad para proponer soluciones y recursos tolerantes y cooperativos.⁶⁵

Son innumerables los beneficios de la práctica de la danza: es bueno para superar el miedo escénico y la timidez, para adquirir expresividad, elasticidad, disciplina, para la coordinación, e incluso para adquirir posturas a la hora de caminar, explica la bailarina Mirta García.⁶⁶

El movimiento corporal y la música como medios de expresión también son utilizados en pacientes psiquiátricos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales se han beneficiado a través de un programa de rehabilitación denominado *Danzaterapia. Guardados*.

“Este procedimiento trata entonces de facilitar la comunicación honesta y abierta de todo lo que una persona siente, reduciendo la ansiedad y distorsión de la realidad. Al mismo tiempo, incrementa la autoestima, creatividad y productividad”, señala el maestro Luis Fernando Servín Martínez, autor y responsable del proyecto”.⁶⁷

A pesar de todos estos beneficios, hoy en día en México, la danza es una disciplina poco conocida, algunos medios de comunicación como la prensa y la televisión comercial a penas hablan de ella, y ¿qué pasa con la radio? Según el monitoreo que se realizó a diferentes programas radiofónicos infantiles, y que en el Capítulo 3 que se refiere a la *Industria Cultural* se profundizará, es escasa la información sobre contenidos o agendas de

⁶⁵ *Guía didáctica. Sugerencias para la utilización educativa de los videos*, en www.flun.cica.es/mundo_flamenco/flamcd, (1-dic-06).

⁶⁶ Entrevista a Mirta García, bailarina profesional del Ballet de Cuba, *La danza en los niños*, (25-nov-06)

⁶⁷ *Periodismo Ciencia y Tecnología*. Octubre. La danza como terapia, en www.invdes.com.mx/anteriores/Octubre2002, (1-dic-06).

actividades dancísticas para público adulto, joven e infantil, por lo que no hay programas de sensibilización para crear nuevos públicos.

Es clara esta desinformación en la población en torno al mundo de la danza como parte de nuestra cultura. Es importante preguntarse ¿Por qué tenemos la idea que una coreografía dancística es aburrida y obsoleta? Mucho de esa impresión se la debemos a que los medios de comunicación nos han alejado de la esencia de esta expresión corporal, mientras que nos acercan a los espectáculos con poca calidad artística e interpretativa, resultado de la industria cultural.

2.1.4 Pintura

Las pinturas rupestres como aparecen hacia el 15.000 a.C. y su máximo exponente lo representan las pinturas de Altamira y las Cuevas de Lascaux. Según un artículo publicado en la página *mundocultural*, un sitio especializado en arte rupestre, las pinturas que fueron descubiertas más tempranamente fueron las de Altamira, que se creyeron una broma del propietario del terreno, dada su sorprendente calidad. Fue hasta 1940, año en que se descubrió Lascaux, cuando se apreciaron las de Altamira como auténticas. Por su ubicación se ha determinado que los asentamientos de humanos más poblados y evolucionados se encontraban en esta región, aunque al mismo tiempo se han encontrado restos en México, Oriente Próximo o los Urales.

Según el texto, en estas pinturas representaban a la naturaleza, animales, ritos, después aparece por primera vez la figura humana como protagonista: mujeres, grupos de seres humanos ocupados en diversas tareas agrícolas y ganaderas, como la recolección de miel o el pastoreo de rebaños. Los artistas ejecutaron las figuras mediante distintas técnicas, como el trazo lineal continuo y la tinta plana. Con todo esto podemos suponer que la comunicación mediante imágenes fue utilizada por el hombre en contextos muy diferentes.

Los elementos pictóricos pueden tener una relación con conceptos, por ejemplo la transmisión del saber y experiencia de una generación a otra (enseñanza), difusión de ideas, información con el fin de inducir o intensificar actitudes y acciones específicas, mantener el orden jerárquico del grupo o simplemente dejar constancia de la existencia del hombre, de sus mitos, leyendas, historia o mundo espiritual.⁶⁸ Fuera cual fuera el objetivo de cada objeto del arte rupestre, la razón de su existencia implicaba el intento de reflexionar a través de los sentimientos o de la razón.

A lo largo de la historia, la pintura ha adoptado diferentes formas, dependiendo de los distintos medios y técnicas propios de cada una de las tendencias artísticas. Para conocer esta expresión debemos partir de que la pintura, para el artista Luis Felipe Noé, es el arte por medio del cual se representa en una superficie plana un hecho real o imaginario a través del color y la forma. Es una interrelación de elementos que propone la imagen. En un mundo como el actual es muy difícil asumir la imagen porque estamos invadidos de imágenes.

“Es una paradoja: en un mundo donde todo es imagen, falta una *imago mundi*, es decir, una forma de ver el mundo. Entre tanto, la publicidad, la televisión, el amplio uso de la fotografía, la tecnología, invadió todo y se perdió el concepto del quehacer del artista, en el sentido de proponer una imagen”.⁶⁹

Precisamente la pintura es otra vía fundamental para lograr una formación adecuada, sobre todo en los niños. El aprendizaje de la pintura y el dibujo en general cobra especial importancia y no deben considerarse como un complemento sino como una parte importante, inseparable de cada una de las actividades en la formación del niño. A través de la pintura los pequeños desarrollan más fácilmente su sensibilidad y por lo tanto, tienen más capacidad para expresar y recrear sus vivencias, sus sentimientos y sus anhelos. Desde este punto de vista, la pintura es una herramienta

⁶⁸ <http://www.mundocultural.net/rupestre/index.htm> (2-dic-06)

⁶⁹ www.mcy.gov.ar/monitor/nro7/conversaciones. Judith Gociol (1-dic-06).

importante para los pedagogos ya que el niño se expresa mejor a través de él, que con las palabras.

Desgraciadamente la educación artística se encuentra relegada, se les da prioridad a otras materias o tareas y si queda tiempo, se dedica a las actividades artísticas. Los niños carecen de una preparación seria en esta área. La pintura, la danza, la música y el teatro quedan limitados a muy pocos niños.

Con todo esto, lo más recomendable es que el acercamiento al arte debe hacerse a temprana edad, ya que es cuando resulta más fácil asimilar los conocimientos, mismos que les darán las herramientas para entender su entorno.

Hoy en día nuestra realidad gira en torno a los medios de comunicación, los niños pasan horas frente al televisor, la computadora y el *play station*. Con estas tecnologías a su alcance, una buena parte de las expresiones culturales y artísticas se quedan relegadas.

.
"Se vuelve aún más urgente esta necesidad ante el proceder de los medios de comunicación que, al perseguir indiscriminadamente intereses comerciales, propician la desvirtualización de las legítimas vías de expresión".⁷⁰

Es un hecho innegable que los medios de comunicación son parte del poder de los países industrializados, en este caso ¿Qué hacer ante el monstruo monopólico de la información? Una salida es crear conciencia sobre el estado de enajenación en la que estamos viviendo, proponiendo proyectos orientados al desarrollo de la cultura y el arte.

⁷⁰Agudelo, Graciela, *La música: un factor de evolución social y humana II (ponencia)*, en <http://iieh.com/autores/gragudelo>, (1-dic-06).

En su sentido más puro el arte es la expresión más acabada del ser humano, ¿quién no se ha sentido admirado con obras maestras de la altura de *El David* de Miguel Ángel o sus frescos de la *Capilla Sixtina*, de la historia llena de odio y frialdad de *Los Miserables*, escrita por Víctor Hugo, o simplemente ha tarareado la *Quinta Sinfonía* de Beethoven? Pero no basta con que el espectador se admire con una obra, el arte orilla al público a reflexionar, a discutir, a analizar, a imaginar y a crecer espiritual y hasta físicamente. Sabemos que llegar a esto no es algo fácil para el espectador y menos para un niño, es ahí en donde los medios de comunicación juegan un papel importante ¿Por qué no usar la tecnología y el poder que tiene la radio para acercarnos, entender y valorar el arte?

CAPÍTULO 3 LA INDUSTRIA CULTURAL, EL ARTE Y LA RADIO METROPOLITANA

Capítulo3. La industria cultural, el arte y la radio metropolitana

Ya en el capítulo anterior, se expuso que el arte es de vital importancia en la educación, ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo. Sin embargo, el arte está enlazado en una compleja red de fuerzas dinámicas, realidades virtuales, globalización, saturación de los medios masivos y aislamiento social. De acuerdo con José Tono Martínez, el arte se encuentra ligado a las circunstancias políticas, sociales y culturales que concurren en el mundo occidental hoy en día. El arte, al manifestarse creativamente con la cultura misma como *material*, es capaz de provocar cambios, modificar o hacer aceptables sentidos culturales no existentes anteriormente. Por lo tanto es posible que el arte se convierta en agente de cambio. Precisamente, la cultura es el punto de partida para entender las transformaciones que ha sufrido una sociedad en particular. Las industrias de la cultura están en un proceso permanente de innovación.⁷¹ En este capítulo, tomaremos en consideración la influencia de la industria cultural en la sociedad y cómo ésta va transformando nuestra concepción de arte.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de un desarrollo y avance en los medios de comunicación que no nos hubiésemos imaginado hace algunos años. Este progreso se ha ido dando paralelamente al proceso de globalización en el desarrollo social. La globalización abarca todos los ámbitos y esferas de la sociedad, desde lo económico hasta lo cultural. En este sentido, es importante que los valores y los conceptos culturales que recibimos a través de los diferentes medios de comunicación sean un aporte para el desarrollo del ser humano.

⁷¹ Martínez, José Tono , *Observatorio siglo XXI, reflexiones sobre arte cultura y tecnología*, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 183.

“La adaptabilidad, la plasticidad, la agilidad motriz e intelectual del hombre, le permitieron adaptarse a las variaciones más sutiles del ambiente, sin dejar por ello de formar un conjunto genético único y mantener su unidad biológica. Los juegos, las técnicas, los hábitos alimenticios, la música, la danza, las lenguas, las prácticas en relación con los mundos interiores mágicos y religiosos, se diversificaron asombrosamente en virtud de la inventiva propia de los seres humanos y de la extremada diversidad de sus hábitats. Era la situación opuesta a la moderna globalización de las corrientes culturales”⁷².

Los medios como la prensa, la televisión y la radio son los vectores de la comunicación social, Cl. J. Bertrand, les reconocía seis funciones principales: vigilar el ambiente, difundir información, divertir, transmitir contenidos culturales, ofrecer un foro de discusión y hacer comprar.⁷³

En su artículo Meliant Herrera dice que el concepto *industrias culturales*, al parecer, se utilizó por primera vez en 1947 por Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, dos sociólogos pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, ellos procuraban estigmatizar la reproducción en serie de los bienes culturales, que pone en peligro la creación artística. Además la autora afirma que estos investigadores recurrieron al marxismo y al psicoanálisis para exponer las causas de la crisis en la sociedad; llegaron a la conclusión de que la producción cultural de la sociedad es considerada como una mercancía, convirtiéndose por lo tanto en un elemento más del mercado.⁷⁴ A grandes rasgos, la Escuela de Frankfurt destacaba los aspectos negativos de la modernidad industrial, incapaz de transmitir una cultura que alcanzara a los sujetos en sus profundidades y reducida a la imitación y a la estandarización superficial.

Meliant Herrera señala que las imágenes, la música y la palabra forman parte de las culturas de la tradición, en consecuencia el cine, la producción de soportes de música grabada y la edición de libros y revistas fueron rápidamente considerados por todos como industrias culturales. Pero el consenso termina ahí. A los analistas Patrice Flichy, Bernard Miège y

⁷² Warnier, Pierre, *La mundialización de la cultura*. Barcelona, Gedisa, 2002, p. 29.

⁷³ *Ibidem*, p. 56.

⁷⁴ Herrera, Meliant, Revista electrónica, *Razón y palabra*, n. 38, en www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos, (15-12-06).

Gaétan Tremblay, les pareció que ese criterio del contenido (discursivo, visual, musical) era insuficiente y que había que completarlo con un criterio de soporte: papel, disco, cinta, película, televisión. Este doble criterio les permitió considerar que las industrias culturales tienen las siguientes características:

- a. Necesitan grandes medios
- b. Aplican técnicas de producción en serie
- c. Trabajan para el mercado o, en otras palabras mercantilizan la cultura
- d. Se fundan en una organización del trabajo de tipo capitalista; es decir, transforman al creador en un trabajador y transforman la cultura en productos culturales.

“Estos criterios nos llevan a ampliar la idea sobre el concepto: industrias culturales”.⁷⁵ De esta manera, para Carmen Cortés Rocha, la orientación consumista destruye la autonomía y la jerarquía estética propias de la cultura. En la cultura de masas no hay discontinuidad entre el arte y la vida. La cultura de masas es consumida a lo largo de todas las horas del día. Los valores artísticos no se diferencian cualitativamente en el seno del consumo cultural usual. El producto cultural está estrechamente determinado por su carácter industrial por una parte y su carácter de artículo de consumo por otra, sin que pueda emerger hasta la autonomía estética. No está vigilado, filtrado ni estructurado por el arte, valor supremo de la cultura cultivada.⁷⁶

La actividad de las industrias culturales y mediáticas sólo puede sostenerse a través de lógicas económicas. Las empresas deben asegurar sus ingresos vendiendo espacios a anunciantes publicitarios o vendiendo productos culturales.

⁷⁵ Warnier, Pierre, *Op. cit.*, p 21.

⁷⁶ Cortés Rocha, Carmen, *Op. cit.*, pp. 26,27.

“El impacto que produce cada vez este proceso en las actividades que suministran los contenidos es considerable. Desde el momento en que las prácticas artísticas, deportivas y culturales emergen en la zona de captación de las industrias culturales se transforman en espectáculo. La segunda industrialización, que es por otra parte la industrialización del espíritu y la segunda colonización que concierne ahora al alma, progresan enormemente a lo largo del siglo XX. A través de ellas se opera este progreso ininterrumpido de la técnica, no solamente abocada al exterior del hombre, sino penetrando en su dominio interior y volcando en el mercancías culturales”.⁷⁷

No cabe duda que uno de los principales intereses de las industrias que operan dentro de la sociedad capitalista actual, se centra en el crecimiento económico y la expansión hacia nuevos territorios. La dependencia de los contenidos de los medios es casi total, va desde el terreno de la información hasta lo que corresponde al sector entretenimiento. En los contenidos transmitidos, las industrias imponen los gustos y preferencias que en un determinado momento suelen considerarse las más aceptadas, las que a todos les gusta.

Theodor W. Adorno llegó a calificar este fenómeno como estandarización cultural luego de un estudio realizado sobre la música popular “on popular music”, donde descubrió que “numerosos musicales de determinado tipo son impuestos por los monopolios de la industria cultural para ser promovidos masivamente”.⁷⁸ Más allá de informar, educar y entretener, el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual, está enfocado a crear y afianzar la ideología y conducta de consumo en el espectador, aspecto que favorece a los que tienen poder económico, pues les genera capital (ganancias).

“Las tecnologías mediáticas originan una nueva forma de experiencia. La estetización de la vida y la fragmentación del sujeto. La cultura de la imagen diluye al arte en la estetización y al sujeto en la objetivización del consumo. El individuo posmoderno ha perdido la historicidad debido a la velocidad de la información audiovisual, pues percibe en una pantalla el mundo al instante sin tener referencias de un antes o un

⁷⁷ *Ibidem* p. 21.

⁷⁸ Herrera, Meliant, en *Razón y palabra*, n. 38, (Revista electrónica) www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n38/mherrera, (15-12-06).

⁸⁰ García Durán, Lorena, *Foro Universitario de Comunicación Iberoamericana en línea. Posmodernidad y medios de comunicación*, en www.mexicanadecomunicacion.com.mx, (16-12-06).

después. Las nuevas tecnologías son el producto de una nueva etapa del capitalismo que requiere del consumo masivo (consumismo)”.⁷⁹

Es así como los medios y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han ido transformando paulatinamente los signos relevantes de la cultura y del acontecer diario en todas las esferas de nuestro existir. Es evidente el impacto que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación han provocado en la cultura y en todos los ámbitos sociales. Ma. Amor Pérez Rodríguez, asegura que los medios han dejado de cumplir sus funciones clásicas de formar, informar y entretener para dar paso a gigantescas fábricas de opinión pública y consenso nacional con fines estrictamente comerciales. La diversión, el entretenimiento y la información responden a distintos intereses y han perdido, en parte, su valor primordial, convirtiéndose a menudo en reclamo de valores, creencias y modos de comportamiento que obedecen a intereses de muy diversa índole, fundamentalmente económicos, gestionados por grupos de poder.⁸⁰ Los medios y las tecnologías de la información y la comunicación son parte importante de la vida cultural de nuestra sociedad, sólo que, como afirma Umberto Eco:

“La vida cultural ya no se ve como creación libre, producto y objeto de intuiciones míticas, ámbitos de lo inefable, pura emanación de energía creadora, teatro de una representación dionisiaca gobernada por fuerzas preexistentes e imposibles de analizar. La vida de la cultura es la vida de unos textos regidos por leyes intertextuales donde todo “ya dicho” actúa como regla posible. Lo “ya dicho” constituye el tesoro de la enciclopedia”.⁸¹

Lo que han intentado hacer los intelectuales frente al desafío que suponen los medios de masas es variado y complejo. De cualquier manera, la clasificación que Umberto Eco propuso de dos grandes actitudes frente a la cultura de masas fueron: *apocalípticos* e *integrados*.

⁸⁰ Pérez Rodríguez, Ma. Amor, *Los nuevos lenguajes de la comunicación*, España, Paidós, 2004, p. 66.

⁸¹ *Ibid*, p. 70.

“Apocalípticos son aquellos intelectuales que -espantados frente al fenómeno de los medios de masas y de la cultura de masas subsiguiente- se inclinan por pensar en un retorno a la barbarie para la civilización occidental. La cultura de masas no puede sino constituir una amenaza a la tradición de la gran cultura (los museos, la música "clásica", el teatro y las obras de arte), es decir, el canon de la cultura. Este patrimonio cultural es banalizado y pervertido por los medios que, para la consternación de todo buen apocalíptico, tienen asegurado su éxito en virtud de su poderío industrial y comercial”.⁸²

Ante esto Eco señala: si la cultura es un hecho aristocrático, asiduo y solitario de una interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre, la mera idea de una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a todos, y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso. La cultura de masas es la anticultura. En el otro extremo, los *integrados*, que opinan casi lo contrario. Lejos de destruir a la cultura, los medios la han democratizado y extendido: lo que era patrimonio de unos pocos, ahora es conocido y disfrutado por multitudes. Nunca hubo tanta gente que acudiera a los museos o a la ópera, tantos buenos libros vendidos.⁸³ Entre los *apocalípticos*, se encuentra Theodor Adorno, quien afirmaba:

“La televisión comercial deforma la conciencia, pero no por empeoramiento del contenido de las transmisiones en comparación con el cine y la radio [...]: la situación misma es la que idiotiza, aunque el contenido transmitido por las imágenes no sea más tonto que el que generalmente se propina a estos consumidores compulsivos”.⁸⁴

Mientras que, por parte de los *integrados*, Daniel Bell contestaba:

“Los medios de comunicación de masas comienzan a elevar el gusto, y el nuevo público, sediento de cultura, halla una variada serie de agencias especializadas dispuestas a servirlo. [...] En Estados Unidos, la sed de cultura es asombrosa, y las estadísticas de consumo de cultura son en verdad imponentes”.⁸⁵

⁸² Sandoval, Luis, *Intelectuales y medios de comunicación. Perplejidad, desconcierto y decisión*, en www.comminit.com/la/lasc/sld-3435.html, (15-12-06).

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*.

Ante esta situación, es obvio que los medios inciden más que en otros tiempos en la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las edades, construyen la agenda de los temas sobre los que discutimos a diario y hasta han cambiado las formas de gobernar y hacer política. Los medios masivos de comunicación se han vuelto más influyentes en nuestra formación cultural, en la manera de relacionarnos con el mundo, con nuestros semejantes y en nuestra vida cotidiana. La cantidad de tiempo que invertimos en la interacción con los medios de comunicación, oír la radio, leer periódicos o revistas, ir al cine, jugar con videojuegos, ver la televisión, representa cada vez más un importante porcentaje de nuestra vida cotidiana. Y esta proporción es todavía superior en los niños y jóvenes.

“En la industria, la cibernética y la automatización han llevado a una robotización creciente de la producción. En los servicios, el mundo de las computadoras y de las comunicaciones modificó substancialmente los sistemas. Y la vida misma de los hogares y de las personas se ha ido poblando de computadoras, tarjetas electrónicas, teléfonos inalámbricos, electrodomésticos de todo tipo, fax, impresoras, instrumentos autopartistas, televisores, equipos de audio, compactos, videograbadoras, walkman... la lista es interminable. Esta cantidad y variedad incalculable de productos de la técnica ha facilitado el desarrollo de una concepción tecnocrática de la sociedad. Así llamamos el interpretar el funcionamiento de la vida social como una megamáquina, como un sistema de mecanismos de gran complejidad dentro del cual los individuos son simples partículas de la organización”.⁸⁶

Por tal motivo, la cultura se ha convertido en un producto o mercancía de consumo que se vende y se compra. Hay que tener claro que la mayoría de los medios de comunicación son ante todo una industria de la cultura. Los discos, casetes, libros, programas de videojuegos, películas, juguetes infantiles y hasta uno que otro espectáculo artístico, son objetos culturales transformados en un producto que están sujetos a las mismas reglas y mecanismos de producción y distribución que cualquier otra mercancía. Son productos de consumo cuyos destinatarios son la población en general, pero fundamentalmente la juventud y la infancia, ya que

⁸⁶Polcan, Hugo, “Psicología del cambio social y dinámica de las organizaciones”, *La megamáquina*, en www.institutoarendt.com.ar/bibliografia.asp (17-dic-06).

representan una audiencia con irresistibles deseos de consumo. La publicidad se les presenta como un gran escaparate atractivo y a través del mismo se convierten en uno más de esta industria del consumo. Un claro ejemplo es lo que comenta la dramaturga canadiense Pol Pelletier:

“Si una obra no revela las heridas, los miedos, las sombras, ¿qué? La burguesía va a ver un teatro caro, pero vacío. Aplauden a la nada y muchos artistas están al servicio del poder y del statu quo. Son comerciantes de imágenes”.⁸⁷

Para Ernest Fischer la sociedad postindustrial ha generado una cantidad enorme de subproductos artísticos que adoptan renovadas formas estéticas, productos que no persiguen la creación que impliquen la reflexión del espectador. Fenómenos como la moda, la publicidad y todo cuanto implica el marketing y la producción industrial de la cultura comportan en sí una manera de vender productos.⁸⁸

El problema existe y lo peor de todo es que la mayoría de los docentes y padres reconocen que sus alumnos e hijos, y en general en la infancia, se leen pocos libros, que se interesan poco por las materias escolares, que ven mucha televisión, que invierten mucho tiempo en videojuegos y poco en la letra escrita y en las artes, ante esto ¿Qué hemos hecho? ¿Qué acciones debemos emprender para construir y desarrollar alternativas serias y realistas como padres, maestros y como responsables de los medios de comunicación?

“El primer paso decisivo es hacer que la producción se oriente a la preferencia de un consumo “sano”. Y llamamos “consumo sano” a la adquisición y uso de bienes que le sirvan al hombre para su auténtico desarrollo como persona, para el despliegue de sus capacidades y para convertirlo en agente constructivo para sí y para los otros.

El argumento de que hay que dejar que se fabrique y se consuma cualquier cosa, con el pretexto de que el Estado no puede influir sobre el Mercado, se viene abajo cuando se pregunta si a los padres les da lo mismo que los hijos consuman cualquier cosa y utilicen sus recursos de cualquier manera. ¿Por qué entonces el Estado no podrá intervenir en algo que resulte un beneficio de la

⁸⁷ Cruz Bárcenas, Arturo, “El teatro es arte auditivo, no visual” en *La jornada*, México, 18 enero, 2007.

⁸⁸ Fischer, Ernest, *Op. cit.*, p. 57.

población? Claro que no nos referimos a la intervención de un Estado totalitario. Pero sí puede hacer uso de las mismas armas que lícitamente utiliza la educación y la publicidad”.⁸⁹

Una salida ante esta situación, en el caso de la radio, es ofrecer opciones con programas con contenidos que refuercen los valores, la imaginación, la creatividad, que hagan reflexionar acerca de los patrones de comportamiento que impone a diario la industria cultural, diferenciando claramente al arte del mero mundo del entretenimiento.

3.1 La radio infantil al aire: diferentes maneras de hablar a los niños

El reflejo de esta industria cultural es evidente en la radiodifusión. Según Arturo Cruz Bárcenas, en su artículo: *La música, opción preferida de los radioescuchas capitalinos*, un estudio de la empresa Ipsos Bimsa que comenzó en 2004 y se concretó en 2006, las mujeres escuchan la radio más que los hombres. Este análisis señala que se escucha radio contra la soledad, para contrarrestar el aburrimiento y, sobre todo, por entretenimiento. La música es la opción más elegida en la ciudad de México, por encima de los noticiarios u otra variante. Los resultados señalan que los jóvenes entre 10 y 24 años están expuestos al medio a lo largo del día. Esto se debe a que las emisoras se actualizan todas las semanas al incorporar nuevos tracks musicales, lo que las convierte en el medio ideal para estar al tanto en las propuestas de los músicos e intérpretes.⁹⁰

Es innegable que la radio tiene el poder de llegar a personas de todas las edades, niveles socioeconómicos y lugares donde se encuentren, teniendo siempre audiencia dispuesta a recibir un mensaje en cualquier horario a lo largo de la semana. Es interesante que los jóvenes se interesen por la música de moda, pero ¿qué hay de los niños menores de 10 años? ¿Qué alternativas existen? A continuación, se hablará de algunos programas radiofónicos infantiles que se transmiten sábados y domingos, por ser éstos

⁸⁹ Polcan, Hugo, “Psicología del cambio social y dinámica de las organizaciones”, *La megamáquina*, en www.institutoarendt.com.ar/bibliografia.asp (17-dic-06).

⁹⁰ Cruz Bárcenas, Arturo, “La música, opción preferida de los radioescuchas capitalinos” en *La Jornada*, México, 6 enero, 2007.

los días que los niños tienen más posibilidad de escucharlos. No sin antes recordar a una de las estaciones que comenzó a transmitir programas exclusivamente para niños.

3.1.1 Radio Rin. 660 AM IMER

Frecuencia: 660 AM de IMER. Hoy en día ya no transmite, pero en su época, hacía llegar su señal todo el día, a través de diferentes locutores.

Radio Rin, la estación de los Niños, la primera emisora en América Latina que estuvo dirigida al público infantil, nació en 1983. Marta Romo recuerda que transmitían cuentos, canciones y programas de todos los temas. Durante 20 horas al día, Radio Rin volaba. Los niños de kinder cantaban en su propia lengua. Los púberes también estaban presentes y compartían sus problemas. Los niños de la calle y los especiales tenían sus programas. En esta estación se transmitió por primera vez la serie de sexualidad *Estrenando cuerpo*. También se produjeron programas para padres y maestros, tratando de crear vínculos para la comunicación. El objetivo de Radio Rin fue despertar la autoestima en niñas y niños.⁹¹

Así, desde la mañana se podían disfrutar programas como: *De puntitas, Música para bebés, Cuento sobre cuento, Cartelera, Ruiditos, Taller de orejas, Escuela para papás* y otros más.

Marta menciona que Radio Rin fue una emisora que con pocas personas se pudo construir un espacio donde los niños se podían expresar y se dijera lo que nunca se había dicho y cuando esto se logró, Alejandro Montaño, entonces director del IMER, decidió cerrarla en 1991 y convertirla en una estación de deportes y música tropical. Hoy día es Radio Ciudadana.

Hasta hoy no se sabe la razón de la desaparición de esta emisora ¿Censura a los niños? ¿Temor de cómo los niños pueden responder ante la situación del país? No hay que olvidar que los niños tienen derecho a estar informados, expresarse y formar parte de los medios de comunicación

⁹¹ Entrevista Marta Romo, productora y guionista, México, (21-nov-06)

ya que éstos son en alguna medida los que permiten desarrollarnos, crecer, aumentar o disminuir nuestra calidad de vida.

3.1.2 Xprésate. Horizonte, 108 FM

Frecuencia: Horizonte 108 FM de IMER, se transmite los domingos, en un horario de 9:00 a 9:30 horas, a través de la voz de Jesús Sánchez Maldonado.

Como su nombre lo indica, es un espacio en donde niños y niñas dan su opinión respecto a un tema específico. El conductor Jesús Sánchez Maldonado hace preguntas a los invitados sobre el tema de la emisión, se habla sobre la vida y la muerte, la música, el medio ambiente, es decir, temas de interés actual.

En el programa se pueden escuchar las siguientes capsulas:

***Noticias:** Los niños opinan sobre alguna noticia que se les haya hecho relevante durante la semana, puede ser desde política hasta nota roja.

***Recomendación:** Aquí los niños dan sugerencias dependiendo el tema que se este tratando, por ejemplo, si se habla de la vida y la muerte, recomiendan disfrutar la vida, alimentarse bien, hacer ejercicio o no enojarse. Si se habla de la música, los propios niños recomiendan qué escuchar, en qué lugar y qué volumen utilizar.

***Música:** En el programa se incluyen dos piezas musicales de grupos o solistas de moda, como Belinda, Bacilos, Moderatto, Julieta Venegas y Juanes, entre otros.

***Buzón exprésate:** En este segmento el público infantil manda saludos por medio del correo de voz.

Exprésate que transmite los domingos de 9:00 a 9:30 por Horizonte 108 FM de IMER, no incluye comerciales. Es un espacio que permite a los niños hablar de lo que piensan y sienten sobre las cosas que suceden a su alrededor.

3.1.3 Los niños tienen la batuta

Frecuencia: Opus 94, 94.5 FM de IMER. Hoy en día ya no sale al aire. Se transmitía en punto de las 10 de la mañana y era conducido por Alma Juárez.

Este era un programa cultural y educativo dedicado a los niños. Los personajes más importantes de la historia de la música como Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven e Igor Stravinsky, invitaban a los niños a hacer un viaje imaginario a través de su música de una forma muy interesante.

El programa, que era conducido por Alma Juárez, se podía escuchar hasta antes de la Semana Santa de 2007, por Opus 94, del IMER, los sábados a las 10:00 horas, en el 94.5 de FM.

Poco importó que la serie obtuviera en el 2006 el tercer lugar en la Sexta Bienal Internacional de Radio en series infantiles, por invitar semana a semana, a chicos y a grandes a realizar viajes sonoros por la riqueza de los clásicos.

La radio como medio de comunicación cumple un papel muy importante en la sociedad. La radio comunica, informa, crea opinión, invita a la reflexión, entretiene, divierte y, en definitiva, sirve a la sociedad a la que se dirige. Entonces ¿por qué acabar con programas como lo era *Los niños tienen la batuta*?

3.1.4 Ventana a mi comunidad

Frecuencia: XEB 1220 AM IMER. Sale al aire los sábados de 10:00 a 10:30 horas. Conduce Vanesa Escalante Arroyo.

Ventana a mi comunidad es un programa en donde se da a conocer la vida de los niños indígenas de México. Cada sábado se le dedica a una comunidad. Al inicio del programa se presenta una capsula en la que un especialista explica brevemente la historia de la entidad. El resto de la emisión, Vanesa, la conductora que representa a los niños ciudadanos, conversa con los niños indígenas, quienes le describen cómo viven, qué comen, qué les gusta bailar, cuál es el color de su ropa, así como su textura, a qué juegan, sus costumbres, en fin, la manera en la que viven.

Ventana a mi comunidad cuenta con una buena investigación hecha por especialistas quienes van a cada una de las comunidades para recoger testimonios de los niños y darlos a conocer en voz de los mazahuas, tarahumaras, coras, huastecos, mayas, zapotecos.

Gracias a ello el escucha no sólo se informa sobre la vida de otros niños, sino que tiene la oportunidad de *viajar a través de su imaginación* hasta el lugar del que se está hablando.

Ventana a mi comunidad se transmite los sábados de 10:00 a 10:30 horas, por la XEB 1220 AM, una de las estaciones dependientes del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Este mismo programa se puede ver a través de Canal 22, los domingos a las 8:30 de la mañana.

3.1.4 Cuéntame

Frecuencia: Horizonte 108 FM IMER. Su señal sale al aire los sábados, de 9:30 a 10:30 horas. Este programa lo conducen varios locutores.

En este programa los radioescuchas hacen un viaje a través de la historia, la literatura, el teatro y la pintura.

En el equipo de *Cuéntame* participan las conductoras Ali y Cata, unas niñas muy imaginativas, así como Isac, Chucho, Alfredo y Paquito. Se transmite los sábados, de 9:30 a 10:30 horas, por Horizonte 108 FM.

Cuéntame está conformado por las siguientes secciones:

- **Palabrejas:** Aquí definen y explican alguna palabra poco común en nuestro lenguaje, siempre referente al tema del día, por ejemplo, la palabra *meliponicultura* (cría de las abejas sin aguijón).
- **El baúl:** De un baúl imaginario, sacan algún objeto que tenga que ver con el tema, puede ser un libro, un instrumento o un disco, hablan de el y su importancia.
- **24 letras por segundo:** Acercan a los niños a la magia del cine. Narran la historia de una película referente al tema tratado.
- **Entrevista:** Los invitados, especialistas en el tema, charlan con los niños: bailarines, cantantes, pintores, actores etc.
- **A dónde ir:** En esta parte del programa invitan al radioescucha a visitar algún lugar que tenga que ver con el tema, como las Pirámides de Teotihuacan, algún museo, un parque, monumento o hasta alguna obra de teatro.
- **Chucherías:** En esta sección se reta a decir un trabalenguas ya sea en lengua maya, zapoteca u otras.
- **Contarte:** Se explica una obra de arte referente al tema, puede ser un mural, como "América prehispánica", de Diego Rivera, una escultura o una pieza musical. A través de esta sección se busca reconocer la importancia del arte en la historia.

En el equipo de Cuéntame participan las conductoras Ali y Cata, unas niñas muy imaginativas, así como Isac, Chucho, Alfredo y Paquito. Se transmite los sábados, de 9:30 a 10:30 horas, por Horizonte 108 FM.

Este programa es un buen pretexto para que los radioescuchas hagamos un viaje a través de la historia, la literatura, el teatro y la pintura.

3.1.7 Colorín color-radio

Es una estación que pertenece al Grupo Radiorama y se transmite por la XEUR 1530 de AM. Colorín Colorradio es una cadena de emisoras infantiles que nació en Bogotá, Colombia y hoy son parte de Radio Caracol y Grupo Prisa. Radiorama es también socio de Grupo Unión, que conjuga a Televisa Radio, Radio Caracol, Prisa y a varios grupos radiofónicos hispanos en el mundo. En Colorín Colorradio se puede escuchar entre semana música de diferentes épocas, entrevistas, programas como *De pinta con Nico*, *De tin Marín*, *Entre padres y malabares*, *Mi recreo*, *Tumba burros*. Los sábados se puede disfrutar de *Microbitos*, *La caravana de los niños y niñas* y *Tu mejor compañero*.

Colorin color-radio es una estación exclusivamente para niños. Su propuesta es buena, poco a poco se ha ido enriqueciendo con nuevos programas que hablan sobre el cuidado de los animales, la amistad, así como recomendaciones a dónde ir, cuentos, entrevistas, qué hacer con las tareas, concursos, reportes ecológicos y mucha música de todas las épocas, desde infantil hasta uno que otro reggaeton.

3.1.8 Señal TN

Transmisión: W Radio, en el 96.9 de FM y 900 de AM de Radiópolis, se puede escuchar los sábados, de 9:00 a 10:00 de la mañana. Lo conducen Martha Sabrina, Tania Burak y Jesús Zavala.

Este es un programa *hecho por y para niños* que se encarga, sobre todo, de llevar entretenimiento y diversión al radio escucha, a través de capsulas, entrevistas, música y juegos.

Señal TN es una producción de Televisa Niños y es conducido por adolescentes que no rebasan los 17 años de edad, dicho programa se transmite por W Radio, en el 96.9 de FM y 900 de AM, todos los sábados, de 9:00 a 10:00 de la mañana.

En este programa infantil se incluyen las siguientes capsulas:

***Opina en TN:** Este es un espacio donde los niños opinan sobre algún tema del que se este hablando en el programa: música de moda, como Belinda, RBD, Timbiriche, Belanova entre otros; de telenovelas: Lola, Juan Querendón o RBD la serie; así como de chismes de espectáculos.

***La comunidad opina:** Los niños opinan, a través del correo de voz, sobre el invitado del día (por supuesto nunca se expresan mal de él)

***Concurso elige la rola:** El programa ofrece tres opciones musicales, los radioescuchas eligen la canción de su preferencia llamando al teléfono de cabina.

***Entrevista:** En cada emisión hay un invitado especial, generalmente son actores y cantantes jóvenes que participan en algún programa de Televisa, ya sea de concursos, telenovelas u obras de teatro.

Este programa es un claro ejemplo de que la radio es utilizada con fines mercantilistas, ya que induce al radioescucha a estar al tanto de lo que la empresa televisiva produce, misma que sólo busca entretener a su audiencia, y es que su buena producción es capaz de atrapar a su público, sin importar la escasa profundidad de sus temas.

Si tomamos en cuenta que los temas que se abordan a lo largo del programa, son triviales, por ejemplo las fobias de los invitados, qué les gusta comer, sus amores, su moda o qué es lo que sucede en la telenovela de moda, no resulta difícil deducir que el público de Señal TN no recibe ninguna información útil para su vida.

Como se ha podido observar, la radio infantil en el área metropolitana es escasa, y sólo algunas estaciones contemplan en sus programaciones un formato “cultural” y “artístico”. La radio en México en su mayoría es comercial, las grandes radiodifusoras parecen tener como objetivo principal ganar dinero y no precisamente servir y formar a los niños, mientras que los esfuerzos de los medios públicos carecen de una buena producción y difusión y por si fuera poco están a expensas de las *dinámicas* de cada sexenio.

Claro está que los medios de comunicación son concebidos como negocio y no como instrumentos de servicio público. En México, el Estado ha descuidado lo que podría ser uno de los principales elementos de desarrollo cultural y artístico: la radio. Como se puede observar, los medios de comunicación, en la actualidad tienen un gran desafío frente a la sociedad, porque les toca jugar un papel de suma importancia, que es el dar una visión del mundo a los niños y niñas.

Es importante señalar que existen algunos programas radiofónicos como *Ventana a mi comunidad*, *Xprésate* y *Cuéntame*, que no sólo entretienen a los niños sino que también derivan de ellos valores como la solidaridad, amistad, superación personal y trabajo en equipo. Se puede observar que los esfuerzos por hacer radio infantil han sido pocos pero valiosos en México. El extinto proyecto de *Radio Rin* y el programa *Los niños tienen la*

batuta, fueron representativos en su momento y ofrecieron espacios de creatividad tanto para sus realizadores como para sus escuchas. Lamentablemente estos espacios radiofónicos se han ido desvaneciendo y la oferta infantil se reduce. Hay que tomar en cuenta que la sociedad construye sus opiniones influidas en lo que se dice en los medios y muchas veces los niños asumen conductas de lo que escuchan o ven. Todos los días hay innovaciones en la tecnología de la comunicación, pero sus contenidos son cada vez más banales.

CAPÍTULO 4 LA MAGIA DE LA RADIO

Capítulo 4. La magia de la radio

Anteriormente hemos puesto de manifiesto la complejidad y profundidad de las interacciones que se producen entre las personas y los medios de comunicación, así como los impactos de estos lenguajes en la sociedad. Los medios y las nuevas tecnologías de la información han ido transformando poco a poco a la cultura. Sin embargo, ante esta lucha en contra de la industria cultural, podemos rescatar algunas estaciones radiofónicas de carácter cultural, como Radio Educación. En este capítulo daremos un contexto de cuando y cómo surgió esta emisora y cómo se fue modificando su programación infantil, hasta llegar a nuestros días.

Surge desde un íntimo y silencioso espacio para llegar a todos los rincones... es el sonido de la voz humana... el de la música. Este sonido puede tener muchos matices, muchas formas, muchos significados, es la esencia de la radio, su fuerza se encierra precisamente en la extensión de su influencia, en la profundidad de su impacto, en su capacidad de hacer imaginar.

4.1 Se expanden las ondas hertzianas

De acuerdo con Fátima Fernández, desde la primera Guerra Mundial empezaron a regularse las radiotransmisiones. Poco a poco empezaron a surgir las emisoras. La importancia que adquirió la radio como medio de información y propaganda le valió una atención particular. Para los años cuarenta ya había emisiones regulares en todas las latitudes del planeta.

*La radio comenzó de manera parecida en todas partes: con emisiones en vivo, con música y cantantes vernáculos, radionovelas y noticias*⁹²

En su libro, Lidia Camacho afirma que este medio toma un gran impulso con la radiodifusión comercial. En un principio, los fabricantes de aparatos receptores empezaron a difundir programas de tipo comercial destinados a estimular la compra de dichos aparatos, la propaganda fue un éxito y esto

⁹²Fernández, Fátima (prologuista) en Camacho, Lidia (prólogo de Fátima Fernández) *La imagen radiofónica*, México, McGraw Hill, 1995, p. VII.

ocasionó que los propietarios de las radiodifusoras cobraran una cierta cantidad para sufragar los gastos que originaba la transmisión. Como ocurrió en casi todo el mundo, también en México, la radio despegó en la década de los veinte. En los inicios del gobierno de Álvaro Obregón tienen lugar las primeras transmisiones. Hay que recordar que en este periodo como encargado de la Secretaría de Educación Pública, del 2 de octubre de 1921 al 2 de julio de 1924, era José Vasconcelos, quien depositó sus sueños de una nación renovada en jóvenes artistas e intelectuales, quienes vieron a la radio como una herramienta para lo que se proponían. Los colaboradores de Vasconcelos se convirtieron en misioneros de la cultura y las artes; recorrieron todo el país, llevaron al pueblo marginado la magia de la palabra, el encanto de la música y la fascinación por el conocimiento universal.

La autora narra que el presidente Álvaro Obregón autorizó a Vasconcelos varios proyectos para acelerar la educación del pueblo. Empezó programas de difusión, alfabetización, estimuló el estudio y perfeccionamiento de la danza, el teatro y la música. Fue así como se buscó empatar los objetivos culturales con la aparición de los medios de comunicación, en especial la radio. Vasconcelos vio necesario utilizar a la radiotelefonía en su cruzada educativa. Es por ello que solicitó al presidente Obregón una emisora de radio para la Secretaría de Educación, que además constituyera una *gran biblioteca hablada*. La palabra siempre fue el instrumento para reforzar la enseñanza de los clásicos entre la población que poco o nada sabía leer y escribir. Eran los primeros pasos de la radio en México y constituían la primera exploración de lo que se quería fuera la radio de la Secretaría de Educación Pública.

4.2 Al aire

Así, menciona Camacho, el 30 de noviembre de 1924, con la transmisión especial del discurso de Plutarco Elías Calles, en su toma de posesión a la presidencia de la República, salió al aire por primera vez lo que hoy conocemos como Radio Educación, bajo la siglas CYE, que días después cambiaría a CZE, sus objetivos dirigidos a la divulgación de la cultura, el apoyo a los profesores rurales y la formación de un nuevo tipo de radioescuchas. La profesora María Luisa Ross, quedó al frente de la emisora. Fue así como se formó un abismo entre dos “realidades” en la radiodifusión: la del cuadrante cotidiano y la del esfuerzo de quienes hacían propuestas para una radio de “calidad”. A continuación se transcriben las palabras del secretario de Educación Pública, Bernardo J. Gastélum, cuando aún era presidente de la República el C. Gral. Álvaro Obregón:

“Acabar con los analfabetos ha sido desde hace algún tiempo nuestra tendencia, cuando bien comprobado está que el saber leer y escribir no ha hecho mejor ni peor a ningún pueblo. Maestros, obreros y estudiantes: La Secretaría de Educación Pública termina su labor durante el periodo Presidencial del Sr. Gral. Don Álvaro Obregón, inaugurando esta nueva fuente de difusión del pensamiento que llevará como un reguero luminoso a todos los rincones del país la voz del maestro, la palabra elocuente de nuestros más distinguidos intelectuales y las armonías que irán a sorprender en el aula, en la cátedra o en el taller, evocando en el espíritu el recuerdo de antiguas y románticas visiones, las emociones más nobles, que han de inculcar la belleza en el alma y la caridad en la mente”.⁹³

De 1930 a 1933 se vivió un periodo muy complicado en el país, recuerda Lidia Camacho, entre varias cosas la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio, entonces la radio ya era un instrumento ideológico de gran alcance y la emisora de la SEP no fue la excepción. Su señal se empleó para extender las posiciones políticas oficiales, pero también para formar una nueva conciencia cívica en los niños. Para finales de los años treinta ya se transmitía por esta emisora el *Periódico infantil por radio*, preparado por profesores y pedagogos del Departamento de Enseñanza Primaria y Normal del Consejo Técnico de Radio, con el fin de informar a los niños de actividades culturales y recreativas de la ciudad de México, así como

⁹³ Camacho, Lidia, *Op. cit.* pp. 40-41.

recomendaciones sobre ética, cultura y valores cívicos y se transmitía en dos horarios diferentes. Este proyecto nació de tesis particulares de la enseñanza, del comportamiento del público, de los alcances y limitaciones del medio, del manejo de la música, los sonidos, las expresiones de la voz, entre otros elementos que debían unirse y aprovecharse para brindar a los niños enseñanza.

“Para inculcar en la mente de los pequeños oyentes, a más de recibir por este novísimo medio de divulgación, enseñanzas especiales que se secundan favorablemente la acción del maestro y proporcionan al pequeño ratos de alegría”.⁹⁴

A continuación se presenta un fragmento del texto *Periódico infantil por radio XFX*, transmitido el lunes 26 de junio de 1939:

“¿Qué tal pasamos el domingo, eh? Muy contentos supongo yo. Eso me agrada. Creo que habrán ido ustedes a pasear a nuestro muy querido y sin igual Bosque de Chapultepec. Pero, se me ocurre preguntarles: ¿conocen bien ustedes el Bosque?, ¿lo han ido a visitar cuidadosamente?, ¿observando con curiosidad todos los recuerdos históricos que guarda con celo y con cariño? ¿No? Pues se están perdiendo ustedes de muchas bellezas, que fueron grandes esplendores en épocas remotas. En ese bosque que, al pie del cerro que sirve de base al Alcázar que ahora ocupa el Presidente de la República, está un pequeño monumento que la patria agradecida ha levantado a la memoria de los niños héroes; también se pueden observar las balas disparadas por los invasores americanos que quisieron posesionarse de nuestra República, en el año de 1847. ¡Claro que esto ya pertenece al pasado y nosotros no debemos alimentar odios por el enemigo, sino únicamente cariño y veneración por nuestros propios héroes. Con más razón hoy que la hermosa bandera mexicana flota soberbia y orgullosa de amparar sobre sus dobleces a la libre y grandiosa patria mexicana”.⁹⁵

De este modo, el *Periódico infantil por radio*, dice Lidia, daba soluciones explicadas a ciertos problemas. Las secciones eran amenas y los consejos claros, precisos, que llegaran a la comprensión del niño. Se habló de la historia de la Revolución mexicana, de lecciones de zoología, de botánica, de física, del espíritu deportivo, de higiene, de aritmética y de literatura con el que se daba promoción a los trabajos literarios escritos por los niños.⁹⁶

⁹⁴ Ibid, p. 56.

⁹⁵ Fragmento transmitido en el Periódico infantil XFX, el lunes 26 de junio de 1939 Archivo SEP, Caja 9478/4, p. 57.

⁹⁶ *Ibidem*, p. 57.

EDITORIAL “ESTUDIO”

“Tú que eres niño observador, habrías visto por la calle, montado en un lujoso automóvil, a un señor de aspecto venerable, bien vestido; posiblemente habrías escuchado que dicen: ¡Uf! “Es fulano de tal y tiene tantos millones de pesos”, y habrías pensado “Quién fuera rico.

Nosotros vamos a decirte algo interesante, escucha con atención, ¿nos oyes? Pues bien: ¡Tú puedes ser rico! ¿Qué cómo? Vamos a decírtelo enseguida. No pienses en fabulosos tesoros enterrados en el campo, ni sueñes en loterías, ni creas en herencias. Hay algo que no es producto de la suerte, el único verdadero tesoro que te enriquecerá indefectiblemente y que está al alcance de tu mano: ¡Estudia!”.⁹⁷

Este periódico puede ser el antecedente de la radio infantil en México. De acuerdo con Lidia Camacho, la XFX fue una de las primeras estaciones en América Latina en incursionar en el terreno de la experimentación dramatizada. En 1933, el llamado teatro histórico transmitido por radio de los hermanos Germán y Armando List Arzubide es una muestra de posibilidades artísticas y pedagógicas del medio. Vale la pena resaltar el trabajo de Rodolfo Usigli como director de teatro de la estación de la SEP, quien durante dos años organizó representaciones semanales de obras dramatizadas adaptadas o escritas para la radio que tuvieron la finalidad de ilustrar cursos de literatura.

La exdirectora de Radio Educación, describe que el programa *Troka, el poderoso*, orientado al público infantil, fue musicalizado por Silvestre Revueltas; y su obra *Mi amigo el gato*, por Carlos Chávez. Del mismo modo, y dirigidos al público infantil, se crearon *Periquillo andarín* y *Médico Familiar*. El primero era un viajero que trataba de despertar la conciencia geográfica de sus oyentes con una clara preocupación económica, pero, además estaba acompañado por ciegos a quienes debía explicarles lo que veía. El segundo era un cuentacuentos que, en forma amena, enseñaba medidas higiénicas a los niños. Lamentablemente esta época terminó conforme las prioridades del gobierno de la República se enfocaron hacia otras áreas. Hacia 1936 la estación de la de la SEP dejaría de existir.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 57.

En su libro Camacho menciona que al arribo del general Lázaro Cárdenas, la SEP tendría grandes cambios, su gobierno daría prioridad a las cruzadas alfabetizadoras, a la extensión cultural y artística, pero el programa de extensión educativa por la radio quedaría relegado. Con Genaro Ángeles al frente de la estación, en 1936, se ajustó a la emisora a nuevos requerimientos del gobierno y fue asignada a la Secretaría de Gobernación. Se siguieron haciendo producciones de bellas artes y música. Asimismo destacó el servicio a la niñez mexicana por medio del ciclo de dramatizaciones históricas, viajes imaginarios por el país y el continente centrándose en la historia de los pueblos, narraciones sobre los niños campesinos y cuentos breves.

Además, la autora menciona que en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, las producciones de la SEP tuvieron una variante en sus contenidos. En 1941 la SEP dispuso que la educación pública debía apoyar en la unidad nacional, la defensa de los valores y en forjar en la niñez, la juventud y el pueblo mexicano el sentimiento de unión, fraternidad y solidaridad nacionales y humanos. Al cierre del sexenio de Manuel Ávila Camacho, la SEP quiso recuperar su emisora, este esfuerzo tuvo luz verde el 19 de noviembre de 1946, pero sólo sería unos cuantos días bajo el nombre de *Radio Educación. Vocero cultural de México*, dependiente de la Administración General Contra el Analfabetismo. Este breve retorno acabó el 16 de marzo de 1947, cuando el presidente decidió que las estaciones de la SEP pasaran a la Secretaría de Gobernación, por lo que se convirtió en Radio México.

Las propuestas para que la estación de la SEP volviera a surgir no cesaron, los maestros fueron los más interesados asegura Lidia Camacho. Al cierre de los años 50 el país pagaba su cuota modernizadora, la inconformidad social se hizo presente, obreros, campesinos, magisterio, la juventud exigían nuevos canales de expresión. Los círculos políticos demostraron su preocupación por la fuerza que estaban adquiriendo los medios de comunicación comerciales, ya que eran vistos como una amenaza a la cultura, a la identidad nacional y al proyecto educativo de la revolución.

Desapareció en dos ocasiones debido a las condiciones económicas y políticas, pero siempre regresó al cuadrante. Recordemos que surgió en 1924 con el proyecto vasconcelista y salió del aire en 1936. Regresó brevemente en 1946 a finales del gobierno de Manuel Ávila Camacho, para desaparecer una vez más en 1947 con Miguel Alemán y finalmente retomar su lugar el 23 de noviembre de 1968.

Ya en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez la estación recibió un nuevo impulso: conocer las necesidades básicas y de información de los escuchas y la búsqueda de un nuevo estilo radiofónico. Así, jóvenes guionistas, productores, locutores y operadores tenían el mismo objetivo: hacer una radio diferente a los modelos imperantes, pero todavía faltaba lo más importante: darle contenido. Entre 1968 y 1969 no se tenía idea que tipo de producciones se iban a realizar, por ello se respetó la elaboración de programas para apoyar al magisterio en su labor pedagógica, así mantuvieron la serie *Radio Primaria*, sin embargo, la emisora no tenía nuevos públicos, sus programas no eran atractivos.

4.3 Pensando en los niños

Con el fin de atrapar nuevos radioescuchas se realizó la revista *Patria nueva*. Lidia Camacho escribe que era destinada a alumnos de tercero y cuarto grado de primaria, llegó a producir 180 temáticas al año y podía ser escuchada en la escuela frente al grupo o aisladamente para que fueran ejercicios autodidactas. Otra producción dirigida a alumnos de primero y segundo años de primaria fue *Arco iris*, A fines de 1970, Radio Educación tomaría un nuevo perfil con diferentes proyectos. La programación se hizo pensando en un auditorio distinto, llegar a los jóvenes, a la población marginada y cada vez en mayor medida a los niños.

Durante la administración de Miguel Ángel Granados Chapa, a mediados de 1978, bajo la producción de Marta Romo, salió al aire para el público infantil *El mundo de Balam*, transmitido de lunes a viernes, a las siete de la mañana.

“Se hizo una radionovela con toda la historia del México antiguo. Fueron 120 capítulos e inicia desde la época de la prehistoria y termina el día que llegan los españoles. Balam es una figura mágica que se traslada a través del tiempo y el espacio mencionando unas palabras mágicas y aparece un remolino de colores que lo traslada por todas las culturas del México antiguo”.⁹⁸

Después se hizo otra serie titulada *El circo*, protagonizada por dos niños que recorrían con el circo todos los estados de la República mexicana.

Era radio educativa y pretendíamos hacerla también entretenida, de manera que la gente estuviera aprendiendo informándose, pero también alimentando la vida desde el entretenimiento.⁹⁹

Al Circo siguieron *Cuentos viejísimos: Pipis y gañas a qué jugaremos*, con Amparo Ochoa y *Taller de las Sorpresas*, una radionovela interpretada por cuatro niños:

⁹⁸ Entrevista Marta Romo, productora y guionista, México, (21 de nov. 06).

⁹⁹ *Ibidem*.

“En un tapanco, en un taller de reparaciones eléctricas, existía un radio viejo, a través del cual los niños se comunicaban al espacio con un astronauta del que se habían olvidado ya. Él flotaba en el espacio y su nombre era Volantín Astroso. Los niños logran rescatarlo y se vuelve su amigo”.¹⁰⁰

Segura de que la radio para niños debía tener diferentes facetas con niños y niñas en combinación con los adultos, Marta Romo decidió hacer un cambio total en su propuesta, fue entonces, en 1983, cuando creó la serie *De puntitas*, un monólogo dramatizado con contenidos interesantes.

“Lo que la serie buscaba era iniciar el día con buen humor. Hicimos una investigación seria con biólogos para saber cual era el ritmo corporal y mental para acceder a un nuevo día y lo marcamos en el ritmo de la serie”.¹⁰¹

Marta Romo recuerda que a finales de los años setenta la radio para niños aun causaba extrañeza a pesar de sus grandes bondades. En aquella época era difícil que se diera el lugar en la radio a los niños, había que abrir brechas, a pesar de que se tenían ya antecedentes en la emisora de radio para niños. Así, se exploraron formas en donde se demostró que los niños podían aprender de manera entretenida.

De acuerdo con el Informe de labores de Radio Educación “durante el periodo 1995-2000, de las series infantiles destacaron: *Circo maroma y libros, Cuentos de la selva, El cenizante, Radio sí, Cuando yo sea grande, Aventuras en el tímpano, Besos de papel y Que hable el corazón*. La renovación de la carta programática planteada por Lidia Camacho era indispensable para ofrecer una imagen distinta de la estación y presentar una propuesta que respondiera a las necesidades de la sociedad. Fruto de esta acción, durante el 2001, salió al aire la serie *Estamos en la mesa o el paraíso terrenal*, dirigida a fortalecer en el público infantil su capacidad de decisión y su creatividad. En agosto de ese mismo año nació *Ponte las pilas y muévete*, una cartelera que difundía las actividades artísticas infantiles que se realizan en la ciudad de México.

¹⁰⁰ *Ibidem.*
¹⁰¹ *Ibidem.*

En 2002, se pudo escuchar la serie *Tones para los preguntones*, dedicada a aclarar las dudas de los niños sobre una amplia gama de temas. En 2003, surgió *Construyamos la paz*, programa que buscaba difundir y fomentar la cultura de paz y sus diversos valores en la escuela, la familia y la sociedad.

4.4 Ponte las pilas y muévete

Durante la administración de Lidia Camacho, (2000-2006) la estación sufrió algunos cambios en su programación. Debido a la falta de programas infantiles en el cuadrante y sobre todo en la estación, se realizó una barra especial para los niños, los sábados a partir de las 08:00 horas. Fue así como el 4 de agosto de 2001 nació *Ponte las pilas y muévete*, a cargo del Departamento de Información Cultural. En este espacio, se hablaba de las actividades artísticas que se realizan en la Ciudad de México: teatro, danza, literatura, música y pintura. Además, actores, escritores, cantantes y bailarines, tenían un espacio para hablar de su trabajo. *Ponte las pilas y muévete* se transmitía en vivo los sábados a las 10:00 de la mañana, con una duración de media hora, y a pesar de estar dirigido a niños, el rango de edad de los radioescuchas eran de 3 a 60 años, lo mismo se comunicaban estudiantes que amas de casa, maestros y artistas. Preocupados por sus radioescuchas, los integrantes del equipo de producción organizaban diferentes dinámicas para obsequiar libros, pases, discos y así tener una interacción entre creadores y público. Al término de la administración de Lidia Camacho, en diciembre de 2006, *Ponte las pilas y muévete* desapareció.

Es de suma importancia que se transmitan programas y series infantiles que traten los temas antes mencionados ¿Cómo hacer para que los niños se acerquen a las artes? ¿La radio puede ser un canal para transmitir arte? ¿Puede ser un vehículo artístico? Esto hace recordar una cita de Marshall McLuhan:

“El poder propio de la radio para implicar profundamente a la gente se pone de manifiesta en su empleo por lo jóvenes cuando hacen sus tareas escolares en casa y por muchas otras personas que llevan consigo aparatos de transmisores para procurarse un mundo privado propio en medio del gentío”.¹⁰²

Consciente de que la radio cumple un papel protagónico en la formación de los niños, este recuento de la programación infantil en Radio Educación, hace pensar que urgen programas infantiles que se dediquen exclusivamente a la difusión de actividades artísticas, se trata así, de luchar contra el monstruo comercial, de reforzar y continuar el objetivo con el que ésta emisora surgió: llevar la cultura y las artes a todos los rincones. Esto es una cita del dramaturgo alemán y analista de algunos de los aspectos más importantes de la naturaleza radiofónica, Berthold Brecht:

“El comportamiento original de la radio como prolongador o amplificador del teatro, la música, la sala de conciertos o de conferencias, el aula de clases o las redacciones de los periódicos debía ser superado al definirse un nuevo vocabulario, una nueva sintaxis a partir de los signos que pueden ser transmitidos a través de él. Carece de sentido, decía Brecht, que la radio se limitara a reproducir la música como divertimento o fondo para radiocomedias, si puede, además, crear con sus propias reglas y acercarnos a los problemas reales de manera inmediata "conectando las fuerzas desconectadas por la ideología dominante". Es más, la producción radiofónica debía reunir la estética y la ética a fin de asumir sus responsabilidades de instrucción de los grandes grupos sociales no ya desde los roles paternos o unilaterales, sino en un proceso de interacción donde tanto el emisor como el receptor tengan su momento de aprendizaje y de enseñanza”.¹⁰³

Aquí un ejemplo de cómo concebía Berthold Brecht a la radio:

“¡Oh, cajita! Únete a mi cuando escape
Para que tus bulbos no se rompan,
Al llevarte de la casa al barco, y del barco al tren;
Para que mis amigos puedan seguir hablándome
Junto a mi lecho, a mi dolor,
Al terminar la noche, y al comenzar la mañana,
De sus victorias y de mis pesares.
Prométeme que no habrás de callar súbitamente”.¹⁰⁴

¹⁰² McLuhan, Marshall, *La comprensión de los medios como las extensiones del hombre*, México, Diana, 1987, p. 364.

¹⁰³ *Teóricos y vagabundos*, Dirección General de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, en

www.uady.mx/sitios/radio/ariadna/articulos/especial, (23-enero-07).

¹⁰⁴ *Ibidem*.

La apuesta puede ser justamente el volver a encontrar el camino inicial y revisar aquellas propuestas originales de la radiodifusión. El reto de este medio es adaptarse a las nuevas circunstancias sin que las transformaciones alteren su verdadero y auténtico fin: el servicio a la sociedad.

Hoy los medios de comunicación son esenciales. No se puede prescindir de ellos. Están influenciando la opinión pública y el sentir de las personas. Esta claro que si la radio se propone el objetivo de formar parte de la vida de los niños, lo consigue. La transmisión de valores y conocimientos a la audiencia infantil a través de la radio, contribuirá al desarrollo personal e intelectual de los niños, de forma que puede ayudarles a afrontar, en el futuro, la irrupción de los nuevos medios. En este sentido, las emisoras de radio deberían aprovechar mejor la oportunidad educativa que ofrece el medio, algo que no ocurre en la actualidad.

CAPÍTULO 5 DISEÑO DEL PROGRAMA

Capítulo 5. Diseño del programa

Una vez concluida la investigación documental, se pasó al diseño del reportaje radiofónico *Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños*, a través del cual se darán a conocer los datos obtenidos. Así, en este quinto capítulo se explica qué significa el nombre, el logotipo, los objetivos, quién es el público meta y cómo se estructura.

5.1 Nombre del reportaje

Pasaporte al arte. Este nombre se refiere a un pase automático a las artes y a la cultura.

5.1.1 Slogan

Necesidad y diversión para los niños. La frase está pensada porque quiero hacer conciencia, sobre todo a los padres y maestros, de que las artes son tan necesarias como divertidas para los niños.

5.1.2 Logotipo

La figura refiere a un niño contento, jugando e imaginando. Los colores son llamativos, porque la vida sin color para un niño sería muy aburrida. Las aves significan que con ellas pueden volar a lugares inimaginables, siempre disfrutando de las artes.

5.2 Objetivo general

- Reflexionar sobre la importancia que tienen las artes en el desarrollo de los niños.

5.2.1 Objetivos particulares

- Identificar la falta de difusión artística en la radio
- Acercar al radioescucha a las artes
- Analizar el concepto de cultura, tipos y cómo se transmite
- Conocer los programas infantiles transmitidos en Radio Educación que buscaron y buscan motivar al niño para participar en las actividades artísticas y disfrutar del arte.

5.3 Antecedentes temáticos

Los antecedentes radiofónicos son:

- El programa infantil *Cuéntame*, que se transmite de 9:30 a 10:30 horas, por Horizonte 108 FM del Instituto Mexicano de la Radio
- *Los niños tienen la batuta*, el cual se podía escuchar, a las 10:00 horas, por Opus 94, 94.5 FM de IMER
- Durante la investigación de los antecedentes temáticos de este proyecto, se encontró la tesis titulada *Radio Educación como medio de apoyo a la educación*, de Fernández Naranjo Miguel Ángel, de la Universidad Celestina, hecha en el 2000, con la clasificación 033-315012-f1-2000-1.
- Tesis: *La educación artística en la escuela primaria*, de Aguilar Mendoza Nora María, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, realizada en el 2000, con la clasificación 001- 00423- A4- 2000- 1.
- Tesis: *Importancia de la educación artística a nivel primaria*, de Abascal Herrera Eréndira Beatriz, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, realizada en 2006, con la clasificación 001-01521-A1- 2006

5.4 Público meta

Aunque la rúbrica del reportaje pareciera que es un programa exclusivamente para niños, por la música circense y la dramatización inicial, el público meta es principalmente a adultos en general, sin dejar a un lado a los niños que les interese el tema. La señal de la radiodifusora XEEP, con la potencia de 100 mil watts llega, además del Distrito Federal, a los estados de Hidalgo, Puebla, Guerrero, México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí, y a algunas regiones de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes.

5.4.1 Sexo

Hombres y mujeres que tengan contacto con niños (hijos, sobrinos, primos, hermanos etc.)

5.4.2 Edad

Este programa está dirigido a todo tipo de público pero en especial a personas adultas a partir de 18 años, porque son capaces de entender que una actividad artística puede enriquecer la vida de un infante.

5.4.3 Ocupación

Padres de familia, porque los niños dependen de ellos para asistir a alguna actividad artística.

Maestros: porque son las personas que contribuyen a la formación de los niños y en cierta manera pueden sugerir a los padres a dónde ir, qué ver, qué hacer. Comunicólogos y empresarios: son los que tienen el poder de informar al público y poseen la infraestructura para impulsar proyectos que involucren actividades artísticas.

5.5 Periodicidad

El programa está diseñado para transmitirse en una sola emisión ya que sólo busca sensibilizar a su público, con respecto a la problemática que presenta.

5.5.1 Día

El día más propicio para transmitirse es el viernes, porque si lo que se quiere es acercar a los niños a las artes, este día es cuando la cartelera infantil es más extensa por ser fin de semana y hay tiempo libre para llevarlos a alguna actividad fuera de casa.

5.5.2 Hora

La hora indicada es a las 10:00 a.m. Es adecuado este horario porque el radioescucha adulto ya llegó a su trabajo o las amas de casa están de vuelta de dejar a sus hijos de la escuela. Además tienen el resto del día para planear lo que harán el fin de semana.

5.6 Modalidad de producción

Grabado

5.7 Género

Es Reportaje, porque de acuerdo con Julio del Río, es considerado como el género periodístico más completo: es nota porque tiene como antecedente una noticia, que en este caso es la falta de difusión de actividades artísticas en la radio, en ella encontramos su actualidad e interés; es una entrevista porque con testimonios de viva voz se enriqueció la investigación y reportaje. Y de entre las características del reportaje, destaca la de ofrecer soluciones a problemas sociales.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Del Río Reynaga, Julio, *Op cit*, pp. 15-16

5.8 Estructura del reportaje

Nombre: Pasaporte al arte. *Necesidad y diversión para los niños*

Emisión: Única

Duración: 30:15

El arte ha estado relacionado con el ser humano desde tiempos remotos. Le significó al hombre un modo de expresión y de comunicación, el cual se manifestó en todas sus actividades. A través de la historia, el arte fue evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos.

Las actividades artísticas ayudan en el desarrollo del niño; mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan los sentidos del pequeño. Una herramienta para acercar a los niños a las artes es la radio.

Es por ello se hizo un monitoreo de algunas estaciones radiofónicas del área metropolitana, con el fin de conocer el interés que tiene este medio por su público infantil. El resultado es que los pocos programas con perfil artístico son buenos, pero tienen escasa producción, poca publicidad y por supuesto compiten con otros medios.

Al mismo tiempo se habló de Radio Educación, una de las estaciones de corte cultural que ha producido programas infantiles y que además es capaz de dar cabida a las manifestaciones artísticas.

BLOQUE	CONTENIDO	GRABADO/ ESTUDIO	TIEMPO PARCIAL	TIEMPO TOTAL
Rúbrica	Nombre del programa y eslogan	Estudio	16"	16"
Dramatización	"Viaje al 2026" Musicalizada	Estudio	5:05"	5:21"
Cortinilla	"Cultura" Habla de antecedentes de cultura	Estudio	3"	5:24"
Locutora		Estudio	34"	5:58"
Cápsula 1	Cultura Gerardo Carrillo, antropólogo habla de cultura	Estudio	1:00"	7:00"
Locutora e Inserts		Exterior	3:20"	10:20"
Cortinilla	Musicalizada "Arte"	Estudio	3"	10:23"
Cápsula 2	Arte Habla de las artes y su importancia en los niños.	Estudio	1:10"	11:33"
Locutora	Dramaturgos, bailarinas y musicóloga hablan del arte	Estudio	5:00"	16:33"
Inserts	Musicalizada	Exterior	4:00"	20:33"
Cortinilla	"Industria Cultural" Habla de industria cultural	Estudio	3"	20:36"
Locutora	Especialistas hablan de la industria cultural y lo que nos venden los medios	Estudio	2:00"	22:36"
Inserts	Reflexión sobre la radio	Exterior	2:00"	24:36"
Locutora	Breve historia de Radio Educación, sus programas infantiles y de otras emisoras	Estudio	2:10"	26:46"
Locutor	Marta Romo habla de la radio infantil		1:00"	27:46"
Insert			1:12"	28:56"
Locutor	Despedida y créditos	Estudio	1:00"	29:56"
Rúbrica	Nombre del programa y eslogan	Estudio	30"	30:15"

5.9 Emisora

Elegí Radio Educación 1060 AM principalmente porque cuando surgió, como la radiodifusora de la SEP, uno de sus objetivos era que los niños tuvieran un acercamiento directo con las artes y la cultura. Sin embargo, por motivos sexenales, los proyectos salen del aire, tal situación orilla a la programación a verse empobrecida de programas infantiles.

5.10 Posible patrocinio

Existen instituciones que a pesar de tener diferentes proyectos, su objetivo es el mismo: llevar la cultura y las artes a todos los rincones de la ciudad. Para ello primero deben sensibilizar a la gente de su importancia en la sociedad. Otro punto importante es la difusión de las actividades que organicen, por lo que podrían estar interesados en patrocinar este reportaje son:

- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
- El Instituto Nacional de Bellas Artes
- La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
- La Universidad Nacional Autónoma de México

Claro que si lo que se quiere es difundir las artes a las masas se buscaría el patrocinio de:

- Fundación Telmex
- Fondo de Cultura Económica
- Librerías Gandhi
- Casa Lamm
- Museo Soumaya
- Museo del Papalote

CAPÍTULO 6 PRODUCCIÓN DEL REPORTAJE RADIOFÓNICO

Capítulo 6. Producción del reportaje radiofónico

Después del diseño del reportaje, en este capítulo se pasó a la preproducción y producción: se editaron los audios de las entrevistas, se buscó música y efectos y se grabaron a los actores y locutores. Posteriormente se armó para quedar finalmente el reportaje de 30:15 minutos: *Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños.*

6.1 Hoja de producción

Nombre del programa:

Pasaporte al arte. Diversión y necesidad para los niños.

Duración: 30:15"

Fecha de grabación: 23-junio-07

Productor, guionista y musicalizador:

Karla Núñez

Operadores:

Ernesto Cano y Juan Carlos López

Locutores

Patricia Llaguno

Ana Leticia Vargas

6.2 Inserts de entrevistas

Insert 1: Gerardo Carrillo “Yo creo que es un proceso que todavía no llega a un final feliz...” hasta “que va transformando las cosas” (41”).

Insert 2: Graciela Agudelo, presidenta del Consejo de la Música en México “La música finalmente es algo que el hombre descubre como...” hasta “puro placer estético” (24”).

Insert 3: Emma Villarreal. Dramaturga “El teatro es una expresión humana...” hasta “eso es teatro mijito” (47”).

Insert 4: René Rosales. Dramaturgo “En el teatro hay todo un microcosmos” hasta “ante un mundo no” (24”).

Insert 5: Mirtha García. Bailarina “La danza es formativa al 100 por ciento” hasta “una actividad artística.” (36”).

Insert 6: Berta Hiriart. Dramaturga “El teatro como los libros...” hasta “pero ¿y lo demás?” (28”).

Insert 7: Ma. Eugenia Heredia. Bailarina “Les desarrolla si muchas cuestiones físicas...” hasta “el niño haga alguna actividad artística no es productivo” (54”).

Insert 8: Graciela Agudelo “Yo creo que el arte es parte de la cultura...” hasta “lo que queremos dinero” (48”).

Insert 9: Ma. Eugenia Heredia. Bailarina “Yo creo que los medios de comunicación...” hasta “y de ahí no se van” (22”).

Insert 10: Marta Romo. Productora “Para mi es muy importante...” “Estamos viviendo hoy en día” (1:10”).

6.3 Guiones técnicos

A continuación se presentan los textos de las cápsulas que se incluyeron en el reportaje.

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **OPERADOR... ENTRA RÚBRICA PASAPORTE AL ARTE...(16")**
2 **SE MEZCLA CON DRAMATIZACIÓN ARMADA (5:00") ENTRA FX**
3 **PHONE, REVER, ECO DELAY**

4
5 **AEROMOSA(FX DELAY)...** Bienvenidos al vuelo 2025. Esta nave
6 estará comandada por el capitán Caos. Nuestro viaje
7 durará 30 minutos y volaremos a una velocidad de
8 300 mil kilómetros por segundo.

9
10 Para su seguridad, en la parte superior de sus
11 asientos contamos con máscaras de oxígeno que
12 deberán ser utilizadas al llegar a nuestro destino. En
13 la parte inferior encontrará un salvavidas en caso de
14 querer cambiar su futuro. Buen viaje...

15
16 **OPERADOR... EFECTO DE DESPEGUE Y BAJA A FONDO A LA**
17 **INDICACIÓN**

18
19 **AEROMOSA (FX DELAY)...** El capitán Caos le informa que la
20 temperatura es de 200 grados Celsius a la sombra.
21 No es necesario ajustar sus relojes puesto que aquí
22 el tiempo no importa. Esperamos que el siguiente
23 recorrido sea de su agrado.

24
25 **OPERADOR... ENTRA EFECTO DE ATERRIZAJE Y SE MEZCLA**
26 **CON AMBIENTE DE AEROPUERTO Y BAJA A LA INDICACIÓN.**

27
28 **OPERADOR... ENTRA EFECTO DE FILTRO EN VOZ PARA NIÑO**
29 **Y NIÑA**

30

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **NIÑO (FX FILTRO)...** ¿Pero por qué tenemos que utilizar esta
2 máscara? ¡No puedo ver bien!

3 **NIÑA...FX FILTRO)** ¡Ni yo! Además estamos bajo la tierra, no hay
4 árboles, ni nubes, ni aire ¿Qué lugar es este? Es
5 muy raro.

6

7 **OPERADOR... EFECTO ROBOTIZADO**

8

9 **ROBOT (FX ROBOT)...** Estas son las instrucciones que deben seguir:
10 Para permanecer en este aeropuerto y en toda la
11 ciudad deberán traer su máscara de oxígeno, deben
12 permanecer juntos y sin hacer travesuras, aquí las
13 personas de su edad no se divierten, sólo se
14 dedican a trabajar porque la vida es muy cara, hay
15 que comprar cápsulas de H2O, tarjetas para el
16 transporte cibernético...

17

18 **NIÑO (FX FILTRO)...** (INTERRUMPIENDO) ¿Qué...qué? ¿Cápsulas
19 de agua?

20

21 **ROBOT (FX FILTRO)...** Sí, el agua se acabó hace años y lo que había
22 se tuvo que encapsular porque sin ella los seres
23 humanos ya hubieran desaparecido. ¡Ah! y no
24 olviden guardar toda pertenencia como el amor, la
25 alegría, la tristeza, la imaginación. Aquí no será
26 necesario.

27

28 **OPERADOR... FX DE REVER EN VOZ DE NIÑOS**

29

30

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **NIÑO (FX REVER)**... Y a dónde voy a guardar eso, si mis papás me
2 dicen que cuando quiera llorar no me aguante las
3 ganas.

4
5 **NIÑA(FX REVER)**...¿Y con qué voy a jugar, cómo voy a volar, inventar
6 mundos y divertirme, si no tengo imaginación?

7
8 **OPERADOR... FX DE FILTRO EN VOZ**

9 **NIÑO (FX FILTRO)**...¿Y entonces que hacen en su tiempo libre los
10 niños? ¿Van al teatro, leen cuentos, escuchan
11 música?

12
13 **ROBOT(FX ROBOT)**... (RISA IRÓNICA Y BURLÓN) ¡No...! todo
14 aquello era una pérdida de tiempo, además, con la
15 novedad de los video juegos y el Internet, los niños
16 se olvidaron de las obras de teatro, de la danza, de la
17 música, de la pintura... los niños de hoy ya no
18 conocen eso. Bueno, bueno niños, dejémonos de
19 tonterías que no debemos perder tiempo. ¡Ya viene
20 el elevador! Ahora conocerán cómo viven aquí las
21 personas de su edad.

22 **OPERADOR.. ENTRA EFECTO DE ELEVADOR QUE ABRE Y**
23 **CIERRA, DESAPERECE EFECTO DE AEROPUERTO, BAJA**
24 **ELEVADOR, SE ABRE Y ENTRA EFECTO DE LABORATORIO Y**
25 **BAJA A FONDO A INDICACIÓN**

26
27
28
29
30

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

- 1 **NIÑA(FX DELAY)...** ¡Que bueno, ya vamos de regreso a casa! Creo que
2 ahora sí haré uso del salvavidas que se encuentra
3 debajo del asiento, pero antes de irnos, me gustaría
4 ver cómo se divierten estos niños del futuro aunque
5 sea una sola vez...
6
- 7 **OPERADOR... CHISPAZO CON MISMO AMBIENTE DE**
8 **LABORATORIO**
9
- 10 **NIÑA(FX ALTAVOZ)...** ¿Me escuchan todos?... si, si ¿me escuchan?
11
- 12 **OPERADOR... DESAPARECE EN FADE AMBIENTE Y ENTRA**
13 **VOZ DE NIÑA**
- 14 **NIÑA(FX ALTAVOZ)...** Hace muchos años en una ciudad no muy lejana,
15 existieron unos cuentacuentos quienes se dedicaban a
16 echar a volar la imaginación de los niños...
17
- 18
- 19 **OPERADOR... DESAPARECE TODO EN FADE / ENTRA MÚSICA**
20 **CD 1 TK 2 Y BAJA A FONDO**
21
- 22 **LOCUTORA...** Parece como si el año 2026 estuviera muy lejano,
23 pero recordemos que vivimos en un mundo en el
24 que lo único permanente es el cambio. En nuestra
25 vida están presentes las calculadoras,
26 **OPERADOR... ENTRA EFECTO DE CALCULADORA/ SALE.**
- 27 **LOCUTORA...** computadoras ...
28 **OP. ENTRA EFECTO DE COMPUTADORA/ SALE.**
- 29 **LOCUTORA...** ... hornos de microondas ...
30 **OP. ENTRA EFECTO DE HORNO/SALE.**
31

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA...** ... teléfonos móviles ...

2 **OP. ENTRA EFECTO DE TELÉFONO CELULAR/ SALE.**

3 **LOCUTORA...** En fin, la manera como se ha configurado nuestra
4 sociedad actual a partir del desarrollo tecnológico, ha
5 transformado la forma de entender y crear cultura.

6 **OP: ENTRA CORTINILLA “CULTURA” (3”) Y SE LIGA CON**
7 **CÁPSULA 1 “CULTURA” (1:00”)/ ENTRA CD1 TK 1 Y BAJA A**
8 **FONDO A LA INDICACIÓN**

9

10 **LOCUTORA...** La cultura está ligada a los valores, las costumbres,
11 las normas, los estilos, las formas de vida, así como
12 a la organización social.

13 **OP: SUBE MÚSICA Y BAJA A FONDO**

14 **LOCUTORA...** Según el antropólogo Gerardo Carrillo, en el siglo
15 XVIII, en Francia la civilización era sinónimo de
16 cultura, los buenos modales, como saber comer con
17 cubiertos o comportarse adecuadamente. En el siglo
18 XIX fueron las bellas artes las que dominaron como
19 cultura y ya en el siglo XX y parte del XXI, el sentido
20 de la pertenencia antropológico...

21

22 **OP. SUBE MÚSICA, DESAPARECE Y ENTRA INSERT 1 “YO CREO**
23 **QUE ES UN PROCESO QUE TODAVÍA NO LLEGA A UN FINAL**
24 **FELIZ...” “QUE VA TRANSFORMANDO LAS COSAS” (41”)/ ENTRA**
25 **MÚSICA, CD TK3 BAJA Y FONDEA.**

26

27

28

29

30

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA...** La cultura abarca un campo muy amplio: desde el
2 cultivo de la ciencia y el saber, hasta la disciplina
3 corporal y las buenas maneras de las elites sociales.
4 Dicha cultura se caracterizaba porque se adquiría a
5 través de la educación, ligada a la capacidad de leer
6 y escribir, lo que la hacía sumamente restrictiva.
7 Fue así como el arte y la cultura aparecieron bajo un
8 espacio utilitario y cotidiano, pues el arte estaba
9 fundido con la vida diaria en la que estaba presente
10 el trabajo, la industria, lo material, pero por otra parte,
11 estaba lo espiritual, lo creativo, lo artístico.

12

13 **OP. RÁFAGA**

14

15 **LOCUTORA...** A finales del siglo XIX, la burguesía impuso toda una
16 forma de pensar y de vivir lo que se reflejó en los
17 incipientes medios de comunicación. El concepto de
18 cultura que transmitían los medios burgueses era el
19 de una imagen elitista y restringida.

20

21 **OP: SALE FONDO Y MEZCLA CON C1 TK 2 Y BAJA A FONDO.**

22 **LOCUTORA...** Con la introducción del alfabetismo, saber leer y
23 escribir se convirtieron en habilidades secundarias,
24 entonces, el acceso a la cultura ya no era privilegio
25 de la burguesía sino que las nuevas masas urbanas
26 empezaron a presionar a los burgueses para obtener
27 un tipo de cultura que ellos pudieran consumir.

28 **OP: CHISPAZO**

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA...** Así, la cultura es cómo el hombre ha ido habitando y
2 contactando su mundo, manifestándose en sus
3 relaciones con lo que lo rodea. Esta manifestación no
4 es otra cosa que la expresión del ser humano.

5 La arquitectura, la música, la danza, la escultura, la
6 pintura y la literatura de las diferentes épocas,
7 enriquecen hoy nuestra vida y nos hablan de lo que
8 fue el pasado. El arte se presenta, de esta manera,
9 como un lenguaje universal. Estas expresiones
10 forman parte de las Bellas Artes.

11 **OP. SALE FONDO Y ENTRA CÁPSULA 2 “ARTE” (1:10”)/ ENTRA**
12 **C1 TK 3 Y BAJA A FONDO**

13 **LOCUTORA...** Con la entrada del siglo XX, el arte pasa a ser una
14 experiencia renovada y abre nuevas percepciones
15 para el pensamiento humano. Pero a pesar de su
16 variedad y complejidad, entre el arte contemporáneo
17 y el arte antiguo existe algo en común:
18 (REMARCA) la capacidad de comunicar, transmitir
19 valores, contenidos temáticos y narrativos a uno o
20 más receptores, un claro ejemplo es la música.

21 **OP. DESAPARECE FONDO Y ROMPE CON MÚSICA QUE BAJA A**
22 **FONDO**

23
24 **LOCUTORA...** La finalidad de la música fue desde el primer
25 momento, despertar emociones. Expresión sin duda
26 bella, compleja, profunda y moderna que contiene
27 gran parte de nuestra memoria histórica y tradicional.
28 Así lo platica Graciela Agudelo, presidente del
29 Consejo de la Música en México...
30

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **OP. SUBE Y BAJA MÚSICA Y ENTRA INSERT 2 “LA MÚSICA**
2 **FINALMENTE ES ALGO QUE EL HOMBRE DESCUBRE COMO...”**
3 **HASTA “PURO PLACER ESTÉTICO” (24”)/ ENTRA CD1 TK 4 Y BAJA**
4 **A FONDO**

5 **LOCUTORA...** Todas las sociedades y las culturas han tenido la
6 necesidad de representarse a sí mismas y una las
7 expresiones artísticas más importantes para este fin
8 es el teatro.

9

10 **OP. ENTRA FRAGMENTO DE UNA OBRA DE TEATRO, BAJA Y**
11 **FONDEA.**

12 **LOCUTORA...** El teatro, es considerado como un espejo en el que
13 se refleja el mundo, en el que se muestra lo más
14 oculto del alma humana, en el que nos miramos, nos
15 reconocemos, (LEE ESTE FRAGMENTO
16 SONRIENDO) nos reímos y (LEE ESTA PALABRA
17 COMO SI ESTUVIERA TRISTE) sufrimos. Esto es lo
18 que comentan los dramaturgos Emma Villarreal y
19 René Rosales.

20 **OPERADOR... SALE EFECTO ANTERIOR Y ENTRA INSERT 3**
21 **“EL TEATRO ES UNA EXPRESIÓN HUMANA...” HASTA “ESO ES**
22 **TEATRO MIJITO” (47”) CHISPAZO CON MÚSICA DE TEATRO/**
23 **ENTRA INSERT 4 “EN EL TEATRO HAY TODO UN MICROCOSMOS”**
24 **HASTA “ANTE UN MUNDO NO” (24”)/ ENTRA MÚSICA CD 1 TK 5 Y**
25 **BAJA A FONDO**

26

27 **LOCUTORA...** Otra expresión artística que forma parte de la
28 humanidad, es la danza.

29 **OP. SUBE CON MISMA MÚSICA**

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA...** Su historia refleja a través del movimiento del cuerpo,
2 los cambios y la forma de concebir el mundo. Así lo
3 platica Mirta García González, integrante del Ballet
4 de Cuba.

5

6 **OPERADOR SUBE MÚSICA, BAJA Y ENTRA INSERT 5 “LA DANZA**
7 **ES FORMATIVA AL 100 POR CIENTO” HASTA “UNA ACTIVIDAD**
8 **ARTÍSTICA.” (36”)/ ENTRA MÚSICA CD 1 TK 6 Y BAJA A FONDO**

9

10 **LOCUTORA...** El arte en sus diferentes manifestaciones ha sido
11 considerado como un medio para descargar
12 energías, como una actividad placentera, como la
13 posibilidad de alcanzar una integración armoniosa y
14 equilibrada ante lo que nos rodea.

15 **OP. BAJA MÚSICA Y DESAPARECE PARA ENTRAR EFECTO**
16 **MAGNÉTICO**

17

18 **LOCUTORA(FX MAGNETICO)...** La formación artística se
19 considera como la educación de los sentidos, esta
20 práctica significa conocerla desde la propia
21 experiencia e interiorizarla como una necesidad y no
22 como una actividad secundaria o marginal, de ahí la
23 importancia de inculcarla desde la infancia.

24 **OP. ROMPE CON MUSICA CD 1 TK 7 Y BAJA A**
25 **FONDO**

26

27

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA..** En la práctica musical, por ejemplo, el interés
2 fundamental es el desarrollo de habilidades. Los
3 especialistas dicen que si a los niños no se les
4 inculca la afición por la música, puede haber un
5 estancamiento mental, debido a que las conexiones
6 neuronales no se estimulan en una etapa temprana,
7 lo que impide el intercambio de información entre
8 éstas y dificulta adquirir las habilidades deseadas.
9
10 Cuando estos símbolos se brindan a temprana edad,
11 el desarrollo de diferentes destrezas y estructuras
12 creativas es óptimo, lo que significa que a futuro se
reflejará en valores para la cultura y la civilización.

13 **OP. ROMPE CON CHISPAZO MUSICAL CD TK 8**

14 **LOCUTORA..** En lo que se refiere al teatro, la creatividad
15 dramática es una herramienta de trabajo, utilizada
16 como medio para fomentar y desarrollar la libre
17 expresión para las necesidades del niño. Esto es lo
18 que comenta la dramaturga Berta Hiriart.

19
20
21
22 **OP. SUBE MÚSICA Y BAJA, ENTRA INSERT 6 “EL TEATRO COMO**
23 **LOS LIBROS” HASTA “PERO Y LO DEMÁS” (28”)/ ENTRA MÚSICA**
24 **CD 1 TK 9 Y BAJA A FONDO.**

25
26
27
28

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA...** Por su parte, la danza también cumple una función
2 necesaria en el comportamiento del niño (ENFATIZA)
3 la de relacionarse con los demás y con su propio
4 cuerpo.
5 Esta expresión ayuda a su independencia y
6 confianza, herramientas indispensables para
7 enfrentar las dificultades propias y la de sus
8 compañeros. Escuchemos a la bailarina María
9 Eugenia Heredia.

10

11 **OP. SUBE MÚSICA Y BAJA. ENTRA INSERT 7 “LES DESARROLLA**
12 **SI MUCHAS CUESTIONES FÍSICAS...” HASTA “EL NIÑO HAGA**
13 **ALGUNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA NO ES PRODUCTIVO” (54”)**
14 **ENTRA MÚSICA CD 1 TK 10 Y BAJA A FONDO.**

15 **LOCUTORA..** Por desgracia, en las escuelas, la educación artística
16 se encuentra relegada, se le da prioridad a otras
17 materias o tareas y si sobra tiempo, los profesores
18 dedican un poco de este a las actividades artísticas.
19 Los niños carecen de una preparación especial en
20 ésta área. La información y la formación sobre la
21 pintura, la danza, la música y el teatro quedan
22 limitados a muy pocos niños. Además, con la gran
23 cantidad de juegos, videos, conversaciones a través
24 de computadoras, toda expresión cultural y artística
25 está en una constante lucha para su sobrevivencia.

26 **OP. SUBE MÚSICA, DESAPARECE Y ENTRA EFECTO**
27 **MAGNÉTICO**

28

29

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA(FX MAGNETICO)...** En los últimos tiempos hemos
2 sido testigos de un desarrollo y avance en los medios
3 de comunicación. Este progreso se da paralelamente
4 al proceso de globalización, que abarca todos los
5 ámbitos y esferas de la sociedad, desde lo
6 económico hasta lo cultural. En este sentido, es
7 importante que los valores y los conceptos culturales
8 que recibimos a través de los medios de
9 comunicación sean un aporte para el desarrollo del
10 ser humano.

11 **OP. ENTRA CORTINILLA “INDUSTRIA CULTURAL” (4”)/ ENTRA**
12 **MÚSICA CD 1 TK 11Y BAJA A FONDO**

13 **LOCUTORA...** La cultura de masas es consumida a todas horas. El
14 producto cultural está determinado por una parte, por
15 su carácter industrial y por la otra, por su carácter de
16 artículo de consumo. Por eso la mayoría de los
17 medios de comunicación sólo se encargan de
18 entretener y reforzar la ideología y conducta de
19 consumo.

20 **OP. SUBE Y BAJA MÚSICA. ENTRA INSERT 8 “YO CREO QUE EL**
21 **ARTE ES PARTE DE LA CULTURA...” HASTA “LO QUE QUEREMOS**
22 **DINERO (48”)/ ENTRA EFECTO MAGNÉTICO.**

23

24

25

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA(FX MAGNETICO)**... El tiempo que invertimos en la
2 interacción con los medios de comunicación, va en
3 aumento y esta proporción es todavía superior en los
4 niños y jóvenes.

5 **OP. ENTRA MÚSICA CD 1 TK 13, BAJA Y ENTRA INSERT 9 “YO**
6 **CREO QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN...” HASTA “Y DE AHÍ**
7 **NO SE VAN”(22”)/ ENTRA MÚSICA CD 1 TK 14 Y BAJA A FONDO**

8 **LOCUTORA...** Esta fue la voz de la bailarina María Eugenia
9 Heredia. Se estima que jóvenes entre los diez y los
10 veinticuatro años de edad podrían estar expuestos a
11 la radio a lo largo del día, entre las nueve y
12 diecinueve horas con mayor frecuencia. Su opción
13 preferida son las estaciones musicales, lo que revela
14 que tienen pocas opciones en programas infantiles y
15 de contenidos culturales y artísticos.

16 **OP. CHISPAZO CON LA MISMA MÚSICA Y BAJA A LA**
17 **INDICACIÓN**

18 **LOCUTORA...** Los medios y las nuevas tecnologías de la
19 información han transformado poco a poco a la
20 cultura, ante esta lucha en contra de la industria
21 cultural, se pueden rescatar algunas estaciones
22 radiofónicas con esta tendencia, como Radio
23 Educación.

24 **OP. ENTRA REFLEXIÓN ARMADA (32”)/ ENTRA MÚSICA CD 1 TK**
25 **15 Y BAJA A FONDO**

26
27

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA...** Durante la administración del presidente Álvaro
2 Obregón, José Vasconcelos, secretario de Educación
3 Pública, depositó sus sueños de una nación
4 renovada a jóvenes artistas e intelectuales, quienes
5 vieron a la radio como una herramienta para llevar a
6 cabo programas de difusión, alfabetización, de
7 estudio y perfeccionamiento de la danza, el teatro y
8 la música. Los colaboradores de Vasconcelos se
9 convirtieron en misioneros de la cultura y las artes;
10 recorrieron todo el país, llevaron al pueblo marginado
11 la magia de la palabra, el encanto de la música y la
12 fascinación por el conocimiento universal.

13 **O.P. ENTRA MÚSICA, CD 1 TK 16 SUBE Y BAJA A LA**
14 **INDICACIÓN**

15 **LOCUTORA...** El 30 de noviembre de 1924, el último día del
16 gobierno de Álvaro Obregón, a las nueve de la noche
17 se presentó la nueva radiodifusora: la CZE de la
18 Secretaría de Educación Pública. A través de ella se
19 escuchó la voz del ya entonces secretario de
20 Educación, Bernardo J. Gastélum.

22 **OP. ENTRA MÚSICA, CD 1 TK 17 BAJA Y FONDEA**

23 **LOCUTORA...** De 1930 a 1933 se vivió un periodo muy complicado
24 en el país, entonces la radio ya era un instrumento
25 ideológico de gran alcance y la emisora de la SEP no
26 fue la excepción. Su señal se empleó para extender
27 las posiciones políticas oficiales, pero también para
28 formar una nueva conciencia cívica en los niños.

29 **OP. ENTRA MÚSICA CD1 TK 18 BAJA Y FONDEA**

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

- 1 **LOCUTORA...** Para finales de los años treinta, ya se transmitía a
2 través de Radio Educación, *el Periódico infantil por*
3 *radio*. Daba soluciones explicadas a ciertos
4 problemas. Las secciones eran amenas y los
5 consejos claros, precisos. Se habló de la historia de
6 la Revolución mexicana, se dieron lecciones de
7 zoología, botánica, física, del espíritu deportivo, de la
8 higiene, la aritmética y la literatura, con el que se
9 daba difusión a los trabajos escritos por los niños.
- 10 **OP. CHISPAZO MUSICAL**
- 11 **LOCUTORA...** La radio para niños aún causaba extrañeza a pesar
12 de sus grandes bondades. En aquella época era
13 difícil que se diera lugar en la radio a los niños, había
14 que abrir brechas. Fue así como se exploraron otros
15 caminos que demostraron que los niños podían
16 aprender de manera entretenida. Así lo recuerda la
17 productora Marta Romo...
18
- 19 **OP. SUBE MÚSICA, DESAPARECE Y ENTRA INSERT 10 “PARA MI**
20 **ES MUY IMPORTANTE...”“ESTAMOS VIVIENDO HOY EN DÍA”**
21 **(1:10”)/ ENTRA MÚSICA CD 1 TK 19 BAJA Y FONDEA.**
22
- 23 **LOCUTORA...** La radio cumple un papel protagónico en la
24 formación de los niños, por eso es necesario que
25 existan programas infantiles que se dediquen
26 exclusivamente a la difusión del arte y la cultura.
- 27 **OP. ENTRA EFECTO DE RADIO QUE SINTONIZA DIVERSAS**
28 **ESTACIONES, BAJA Y FONDEA.**
29
30

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Duración: 30 min.

1 **LOCUTORA...** Se trata así, de luchar contra el monstruo comercial,
2 de reforzar y continuar el objetivo con el que esta
3 emisora surgió (ENFATIZA) llevar la cultura y las
4 artes a todos los rincones.
5 La apuesta puede ser justamente volver a encontrar
6 el camino inicial y revisar aquellas propuestas
7 originales de la radiodifusión. El reto de este medio
8 es adaptarse a las nuevas circunstancias sin que las
9 transformaciones alteren su verdadero y auténtico
10 fin: el servicio a la sociedad.

11 **OP. ENTRA MÚSICA CD 1 TK 20 SUBE Y BAJA A FONDO A**
12 **INDICACIÓN**

13
14 **LOCUTORA...** Es así como llegamos al final de este reportaje.
15 Agradecemos su atención.
16 En las voces estuvieron: Pedro Nicolás, Ana Leticia
17 Vargas y Patricia Llaguno.
18 En los controles: Ernesto Cano y Juan Carlos López.
19 Y en la producción: Karla Núñez

20
21 **OPERADOR... SALE FONDO Y ENTRA RÚBRICA DE SALIDA**
22 **(24")**

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Guión: Cápsula 1
Tema: Cultura
Duración: 1:00”
Locutor: Pedro Nicolás
Fecha de grabación: 24 de febrero de 2007
Controles técnicos: Ernesto Cano

1

2 **OP. ENTRA EFECTO (MPC-76 “MEGASONICS” TK**
3 **34) 2 SEG. DESPUÉS ENTRA MÚSICA**
4 **(“RINOCEROSE” TK 3 , ADEL. 16 SEG.) BAJA Y**
5 **FONDEA VOZ (CD FRIO TK 4)**

6

7 **LOC:** La palabra cultura proviene del latín “cultus”, que
8 significa cultivar (EXPLICA) Esto es, poner los
9 medios necesarios para mantener y estrechar el
10 conocimiento.

11 A través de la cultura, el hombre se expresa, toma
12 conciencia de sí mismo, pone en cuestión sus
13 propias realizaciones, busca nuevas significaciones
14 y crea obras que lo trascienden.

15 En 1882, la UNESCO declaró que la cultura da al
16 hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.
17 Lo hace racional, crítico, éticamente comprometido.
18 Es decir (ENFATIZA) nos hace seres humanos.

19 **OP. SUBE MISMA MÚSICA, ESTABLECE UNOS**
20 **SEGUNDOS Y BAJA EN FADE**

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Guión: Cápsula 2
Duración: 1:10
Tema: Arte
Locución: Pedro Nicolás
Fecha de grabación: 24 de febrero de 2007.
Controles técnicos: Ernesto Cano

- 1 **OP. ENTRA EFECTO (MPC-76 “MEGASONICS” TK 34) 2**
2 **SEG. ENTRA MÚSICA (“AFRO CELT TK 7, ADEL 16
3 **SEG) BAJA Y FONDEA VOZ (CD FRIO TK 5)****
- 4 **LOC.** La palabra arte deriva del latín *ars*, que significa
5 habilidad. Hace referencia a la realización de acciones
6 que requieren una especialización.
- 7 El arte también se relaciona con la habilidad técnica o
8 el talento creativo en un contexto musical, literario, visual,
9 teatral o dancístico.
- 10 **OP. MÚSICA ANTERIOR SUBE UNOS SEGUNDOS,**
11 **BAJA Y FONDEA.**
- 12 **LOC.** Aristóteles consideraba que la función del arte consistía
13 en purificar las emociones, en vencer el terror y la piedad.
- 14 El escritor y filósofo italiano Umberto Eco dice que en el
15 siglo XIX el arte se entendía como la visión de quien
16 admira una obra y la expresión del que la produce. Ya en
17 el siglo XX, señala Eco, el arte es entendido como
18 sinónimo de creatividad y no importa la forma que tenga
19 el producto final.
- 20 Así, la *cultura del arte* es el sentido y el significado que la
21 gente le da a los productos artísticos. El arte hace vivir
22 una experiencia emocional e intelectual tanto para
23 quienes lo realizan como para quienes lo observan.
- 24 **OP. SUBE MISMA MÚSICA Y BAJA EN FADE**

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Guión: Rúbrica de entrada
Duración: 7"
Locutor: Ana Leticia Vargas
Controles técnicos: Francisco Aguilar
Fecha de grabación: 24 de febrero de 2007

- 1 **OPERADOR: ENTRA MÚSICA (1,2,3 X UNA FÁBULA TK 1,**
- 2 **BAJAR EN EL SEG 5) Y FONDEA VOZ (CD FRIO TK 1)**
- 3 **LOCUTOR: (REVER) Pasaporte al arte...**
- 4 **OPERADOR: EFECTO (MPC-73 TK 64) SÓLO 3 SEG. Y SE**
- 5 **MEZCLA CON MÚSICA (1,2,3 X UNA FÁBULA TK**
- 6 **5) BAJA Y QUEDA A FONDO**
- 7 **LOCUTOR: Necesidad y diversión para los niños**
- 8
- 9 **OPERADOR: SUBE MÚSICA Y BAJA A FONDO**

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños
Única emisión
Guión: Rúbrica de salida
Duración: 16"
Locutor: Ana Leticia Vargas
Fecha de grabación: 24 de febrero de 2007
Controles técnicos: Francisco Aguilar

1
2 **OPERADOR** **FRIO**
3 **LOCUTOR** Esto fue...
4 **OPERADOR** **MÚSICA ENTRA MÚSICA (1,2,3 X UNA FÁBULA**
5 **TK 1, BAJAR EN EL SEG 5) Y FONDEA VOZ (CD**
6 **FRIO TK 2)**
7
8 **LOCUTOR** (REVER) Pasaporte al arte...
9
10 **OPERADOR** **EFECTO (MPC-73 TK 64) SÓLO 3 SEG. Y SE**
11 **MEZCLA CON MÚSICA (1,2,3 X UNA FÁBULA TK**
12 **5) BAJA Y QUEDA A FONDO**
13 **LOCUTOR** Necesidad y diversión para los niños
14
15 **OPERADOR** **SUBE MÚSICA 3 SEG. Y BAJA A FONDO**
16 **LOCUTOR** (ENFATIZA) Una coproducción de la Facultad de
17 Estudios Superiores Aragón, de la Universidad
18 Nacional Autónoma de México y Radio Educación.
19
20 **OPERADOR** **SUBE MÚSICA Y BAJA HASTA DESAPARECER**

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad o diversión en la infancia
Única emisión
Guión: Reflexión
Duración: 3”
Locutor: Ana Leticia Vargas
Fecha de grabación: 24 de febrero 07
Controles técnicos: Francisco Aguilar

1 **OPERADOR:** **ENTRA EFECTO (MEGASONCS CD3 TK 17)**
2 **2 SEG. DESPUÉS ENTRA VOZ CON**
3 **EFECTO DE RESONANCIA (CD FRIO TK 8**
4 **ADEL. 10 SEG)**
5
6 **LOCUTOR:** Cultura...
7
8 **OPERADOR:** **ENTRA MISMO EFECTO (MEGASONCS**
9 **CD3 TK 17)**
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad o diversión en la infancia
Única emisión
Guión: Reflexión
Duración: 3”
Locutor: Ana Leticia Vargas
Fecha de grabación: 24 de febrero 07
Controles técnicos: Francisco Aguilar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

OPERADOR; **ENTRA EFECTO (MEGASONCS CD3 TK 17)**
2 SEG. DESPUÉS ENTRA VOZ CON
EFECTO DE RESONANCIA (CD FRIO TK 8
ADEL. 11 SEG)

LOCUTOR: Arte

OPERADOR: **ENTRA MISMO EFECTO (MEGASONCS**
CD3 TK 17)

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad o diversión en la infancia
Única emisión
Guión: Reflexión
Duración: 3”
Locutor: Ana Leticia Vargas
Fecha de grabación: 24 de febrero 07
Controles técnicos: Francisco Aguilar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

OPERADOR: **ENTRA EFECTO (MEGASONCS CD3 TK 17)**
2 SEG. DESPUÉS ENTRA VOZ CON
EFECTO DE RESONANCIA (CD FRIO TK 8
ADEL. 7 SEG)

LOCUTOR: Industria cultural

OPERADOR: **ENTRA MISMO EFECTO (MEGASONCS**
CD3 TK 17)

Programa: Pasaporte al arte. Necesidad o diversión en la infancia
Única emisión
Guión: Reflexión
Duración: 3”
Locutor: Ana Leticia Vargas
Fecha de grabación: 24 de febrero 07
Controles técnicos: Francisco Aguilar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OPERADOR: EFECTO REVER

LOCUTOR: Surge desde un íntimo y silencioso espacio para llegar a todos los rincones... es el sonido de la voz humana... el de la música. Este sonido puede tener muchos matices, muchas formas, muchos significados, es la esencia de la radio, su fuerza se encierra precisamente en la extensión de su influencia, en la profundidad de su impacto, en su capacidad de hacer imaginar.

OPERADOR: DESAPARECE EFECTO

Consideraciones finales

Cuando se habla de cultura no sólo es referirse a un cúmulo de conocimientos, sino también a todo tipo de relaciones que practica una sociedad, desde su política, hasta su arte. No hay duda de que el arte ha sido, es y será siempre necesario. De que el arte era, en sus orígenes una magia, una ayuda para dominar un mundo real pero inexplorado. Esta función mágica del arte ha desaparecido progresivamente: su función actual consiste en clarificar las relaciones sociales, en ayudar a los hombres, a conocer y a modificar la realidad social.

El arte, creado como respuesta al instinto y a la necesidad vital del hombre primitivo, adquirió fuerza e intensidad, sólo que con un sentido estético, es decir, independientemente de su utilidad, los objetos como hachas, cuchillos, lanzas y flechas, debían ser bellos.

Con el paso de los años el arte se renovó, abrió nuevas percepciones para el pensamiento humano, sin embargo, a pesar de su variedad y complejidad se observa en el arte contemporáneo y en el antiguo algo en común: la capacidad de comunicar, transmitir valores, contenidos temáticos y narrativos a uno o más receptores.

Para ello, es importante la educación artística, misma a la que se le puede considerar, como la educación de los sentidos. Esta práctica del arte significa conocerlo desde la propia experiencia e interiorizarlo como una necesidad y no como una actividad secundaria. Pero más importante es que esta educación artística se implemente desde la infancia, ya que con ella se genera el desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, desgraciadamente, el arte está enlazado con una compleja red de fuerzas, realidades virtuales, globalización, saturación de los medios masivos y aislamiento social. El arte, al manifestarse creativamente con la cultura misma como *material*, se modifica, por lo tanto se convierte en agente de cambio.

En este sentido es importante recordar la aportación de los sociólogos pertenecientes al grupo que se conoce como la Escuela de Frankfurt, Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, ellos concluyeron que la incorporación de la cultura en el mercado del "reino de la necesidad y los intereses de clase", originó un cambio en la estructura de los productos culturales, es decir, que la producción cultural de la sociedad es considerada como una mercancía, convirtiéndose por lo tanto en un elemento más del mercado.

Con el paso de los años hemos sido testigos del desarrollo y avance en los medios de comunicación, este progreso se ha ido dando paralelamente al proceso de globalización que abarca todos los ámbitos y esferas de la sociedad, desde lo económico hasta lo cultural. En este sentido, es de gran importancia que los valores y los conceptos culturales que recibimos a través de los diferentes medios de comunicación sean un aporte para el ser humano.

La radio es un medio invisible y permanentemente opacado por el *encanto* de la imagen, por el prestigio de los medios impresos y por la diversión que ofrecen el cine y otros lenguajes audiovisuales. En este sentido, los programas que se difunden por radio no se adaptan a las necesidades de los niños, ni a su edad. Y esto se ve claramente en el monitoreo que se realizó a los diferentes programas radiofónicos de esta ciudad; son pocos los que difunden el arte y los que se enfocaban exclusivamente a esto han ido desapareciendo, como es el caso de *Radio Rin* y *Los niños tienen la batuta*, ambos del IMER o *Ponte las Pilas* y *Muévete*, de Radio Educación.

En este caso, tanto padres como maestros y profesionales de los medios, en especial de la radio, somos responsables de despertar el interés y de acercar a los pequeños a las artes. Una opción, es buscar programas infantiles en el cuadrante que como ya se dijo, motiven y sensibilicen a los niños con respecto al arte. No se trata de fabricar un Van Gogh o un Silvestre Revueltas, sino que el niño comprenda que existen disciplinas que son más complejas que una caricatura japonesa, eso no significa que no sean divertidas.

Ahora, un punto clave para que el niño se acerque a las artes, es que las personas de quien depende directamente también les interese. De ahí la importancia de dar a conocer que el arte nos propone retos: imaginar, soñar, jugar, reflexionar, y sobre todo transformarnos tanto física como mentalmente, pero ¿Cómo enterarnos que es en este juego donde se plasman las virtudes del arte? Aquí es en donde entra la labor radiofónica. Se necesitan más reportajes, cápsulas o entrevistas que hablen de cómo el arte influye en los niños en la solución de problemas, en el trabajo en equipo, en el sentido de autosuficiencia, así como para cuestionarse y observar el mundo que los rodea.

Precisamente, el reportaje radiofónico *Pasaporte al arte. Necesidad y diversión para los niños*, que acompaña a esta investigación, es una alternativa para que niños, pero en especial la gente adulta, conozca la importancia que tienen las artes en el desarrollo infantil y cambie la idea de que el teatro, la danza y la pintura es aburrida o simplemente un complemento para la diversión.

Otro aspecto que hay que considerar para que la transmisión y difusión de la cultura y las artes mediante la radio sea efectiva, es que se destine más presupuesto para la producción de programas infantiles, pero sobre todo, que en los propios medios de comunicación se conozcan las necesidades de los niños, así se podrán crear programas que no sean tan vulnerables con algún cambio de administración o simplemente porque no entran en el perfil comercial.

Finalmente se espera que este trabajo se sume a otros proyectos que se preocupan en buscar puntos de encuentro entre el arte y los niños.

Fuentes de información

Bibliográficas

Alazraki Pfeffer, Rita. *Historia de la cultura y del arte*, México, Alhambra Mexicana, 1996.

Ariño, Antonio, *Sociología de la cultura*, Barcelona, Editorial Ariel, 2000.

Bretón Albert, *Industrias culturales: el futuro de la cultura en juego*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

Cabrera H., Edgar A, *El desarrollo humano y sus principales alteraciones conductuales*, México, El mundo 2005.

Camacho, Lidia, *La imagen radiofónica*, México, McGraw Hill, 1999.

Cortés P., Francisco, *Medios educativos audio-visuales*, México, Tizoc, 1972.

Cortés Rocha, Carmen, *La escuela y los medios de comunicación masiva*, Secretaría de Educación Pública, México, Ediciones El caballito, 1986.

Curiel, Fernando, *La escritura radiofónica*, México, Premià la red de Jonás, 1992.

Del Rio Reynaga, Julio, *Periodismo interpretativo: el reportaje*, México, Trillas, 1994.

Fernández, Fátima, *La radio mexicana. Centro y regiones*, México, Juan Pablos Editor, 1997.

Fischer, Ernst, *La necesidad del arte*, Barcelona, Ediciones Península, 1993.

Heranz, Carlos, *Teatro y escuela*. España, Barcelona, 2002.

Huerta, Ricard, *Los valores del arte en la enseñanza*, España, Universidad de Valencia, 2002.

Karma, Tanius, *Mirada a la ciudad desde la comunicación y la cultura*, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005.

Linton, Ralph, *Estudio del hombre*, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.

- McLuhan Marshall, ***La comprensión de los medios como las extensiones del hombre***, México, Diana, 1987.
- Mattelart Armand, ***Comunicación masiva y revolución socialista***, México, Editorial Diógenes, 1974.
- Pérez Rodríguez, Ma. Amor, ***Los nuevos lenguajes de la comunicación***, España, Editorial Paidós, 2004.
- Piaget J., ***Psicología del niño***, Madrid, Ediciones Morata. 1981.
- Pierre, Warnier, ***La mundialización de la cultura***, Barcelona, Editorial Gedisa, 2002.
- Santín H., Lorena, ***Cómo desarrollar los valores en los niños***, México, Selector, 2000.
- Sigal, Silvia, ***Historia de la cultura y del arte***, México, Alhambra Mexicana, 1996.
- Thomsen, Cecilia, ***Horizontes de Comunicación y Cultura***, México, Ediciones Taller Abierto, 2003.
- Tono Martínez, José, ***Observatorio siglo XXI, reflexiones sobre arte cultura y tecnología***, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002.
- Umberto, Eco, ***La definición del arte***, Martínez Roca, 1970.
- VVAA, ***Una historia hecha de sonidos. La innovación en el cuadrante***, México, Radio Educación-Secretaría de Educación Pública, 2005.

Hemerográficas

Carvajal, Irma Susana, "Desarrollo de habilidades: el reto del docente musical", en *La nota musical*, México, 2006, n.4, p.8.

Cruz Bárcenas, Arturo, "La música, opción preferida de los radioescuchas capitalinos", *La jornada*, México, 6 enero, 2007.

Cruz Barcenás, Arturo, "El teatro es arte auditivo, no visual", *La jornada*, México, 18 enero, 2007.

Chapa, Martha, "A jóvenes artistas II", *Universo de El búho*, México, 2005, n. 6, p. 79.

"La prioridad Televisa", *Revista Etcétera*, México, 2006, edición especial sexto aniversario, p. 74.

Cibernéticas

www.angelfire.com/sc3/tomaustin/arte/

<http://www.avizora.com/publicaciones/filosofia> ¿Qué es la cultura?

www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos Revista electrónica, *Razón y palabra*, n. 38, Meliant Herrera.

www.educa.aragob.es/iespluza/Extraescolares/Revista *El teatro ¿un espectáculo popular...del pasado?*

<http://www.es.geocities.com/todosociologia/masas>. *Sociedad y cultura de masas*, Ángel Gómez Cabrero Ortiz.

www.flun.cica.es/mundo_flamenco/flamcd *Guía didáctica. Sugerencias para la utilización educativa de los videos.*

<http://iieh.com/autores/gragudelo>, ponencia *La música: un factor de evolución social y humana II*, Graciela Agudelo.

http://www.imageandart.com/tutoriales/historia_arte/primeras_pinturas/index, *Las primeras pinturas: El arte rupestre*, Milko A. García Torres

www.institutoarendt.com.ar/bibliografia.asp *Psicología del cambio social y dinámica de las organizaciones*, *La megamáquina* Hugo Polcan,

www.los-poetas.com/netz, fragmento del poema *No acabarán mis flores*, del Rey poeta Nezahualcóyotl.

www.mcy.e.gov.ar/monitor/nro7/conversaciones. Judith Gociol

www.mexicanadecomunicacion.com.mx Foro Universitario de Comunicación Iberoamericana en línea. *Posmodernidad y medios de comunicación*. Lorena García Durán.

www.valladolidwebmusical.org/teatro/dia_mundial_2006. Mensaje del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, *Día Mundial del Teatro*.

<http://www.wikipedia.org/wiki/cultura>, *Clasificación de la cultura*,

Entrevistas

Agudelo Graciela, presidenta del Consejo de la Música en México. *Importancia de la música en el desarrollo infantil*.

Carrillo Gerardo, antropólogo y director del Centro Cultural Ollin Yoliztli, *El arte y la cultura*.

García González, Mirta, bailarina profesional del Ballet de Cuba. *La danza en los niños*.

Heredia, María Eugenia, bailarina y maestra del Centro Cultural Ollin Yoliztli. *Importancia de la danza en el desarrollo infantil*.

Hiriart, Berta, dramaturga. *El teatro y los niños*

Romo Martha, productora y guionista. *La radio infantil*

Rosales Rene, dramaturgo. *El teatro en México*.

Villarreal, Emma, directora teatral, *El teatro en México*.