

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño

**Centro de Artes Aleph:
Una alternativa para la enseñanza de las artes.**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN ARTES VISUALES**

**PRESENTA:
LESLY PRISCILA MARTINEZ CARDENAS**

**ASESOR:
MTRO. FERNANDO RAMIREZ ESPINOSA**

MÉXICO, CDMX

2017

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

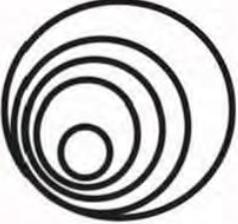
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

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

Dedicatoria

A:

Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.

A centro
artes de
LEPH

ÍNDICE

Introducción.....	6
Cap. I En busca de un concepto de Arte.....	8
1.1 ¿Para qué sirve el arte?.....	8
1.2 ¿Qué es la educación artística?.....	11
1.2.1 Enfoques de la educación artística.....	12
1.2.2 Beneficios de la educación artística.....	14
Cap. II Una alternativa para la enseñanza de las artes plásticas en México.....	19
2.1 Antecedentes de la educación artística en México.....	19
2.2 ¿Qué es el Centro de Artes Aleph?.....	23
2.2.1 Propósitos del Centro de Artes Aleph.....	24
2.3 Metodología.....	26
2.4 ¿Qué es el proceso creativo?.....	32
Cap. III Planes de acción del Centro de Artes Aleph.....	36
3.1 Estrategias de aprendizaje.....	36
3.2 Desarrollo de actividades.....	38
3.2.1 Dibujo.....	38
3.3.1 Grabado.....	42
3.4.1 Modelado.....	45
3.5.1 Pintura.....	48
Conclusiones.....	51

Anexo 1. Dibujo.....	54
Anexo 2. Grabado.....	61
Anexo 3. Modelado.....	74
Anexo 4. Pintura.....	82
Bibliografía.....	92

Nota: El uso de la “x” a lo largo del texto se debe a que la investigación no utiliza un lenguaje sexista sino incluyente.

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

Herbert Read, *Arte y sociedad*.

Introducción.

La presente tesis, es una investigación en materia de educación; que brinda estrategias de aprendizaje a través de un proyecto llamado Centro de Artes Aleph, el cual surge de la necesidad de atender problemáticas sociales referentes a la enseñanza de la educación artística en nuestro país. El proyecto busca coadyuvar en la enseñanza de las artes plásticas, para así favorecer el aprendizaje significativo y la creatividad en lxs niñxs de 5 a 12 años. Se hará énfasis en la importancia que tiene la educación artística durante la primera infancia, y cuáles son los beneficios de la misma.

La investigación pretende evidenciar cómo es que el arte repercute en la construcción del ser y ser/social, las cualidades y capacidades que tiene para transformar a nivel emocional, espiritual y por lo tanto social, la esencia del ser, en los niñxs y como consecuencia en los individuos. No solo debemos preocuparnos por el desarrollo intelectual de los pequeños y pequeñas, es fundamental, atender aspectos de carácter emocional, otro factor importante es que el arte es un lenguaje universal, en donde no importa la religión, el idioma, la raza, su función comunicadora es un fenómeno en todo el mundo.

Al mismo tiempo que el reconocimiento de la multiculturalidad va asociado a nuevas formas de organización, que comprometen a todos los individuos, reconociéndose como personxs divergentes.

Simultáneamente examinar la situación actual en la que se encuentra la difusión de la educación artística y su enseñanza en México ¿Cuáles han sido las consecuencias de una deficiencia en la enseñanza de las artes en México? y el porqué es necesario atender estas problemáticas.

A lo largo de la tesis se establecen criterios para brindar una solución a la problemática que acontece en nuestra nación. Podemos tener una idea general de lo que es el arte, pero para ello es necesario estar conscientes de la multiplicidad de formas en las que se encuentra este concepto, entendiendo esto podemos entonces generar una serie de aportaciones que nos ayuden a transformar la realidad en la que se encuentra situada la enseñanza de las artes plásticas, al menos en México, donde la educación artística sufre un retraso significativo, a nivel básico (primaria y secundaria), se encuentra en “obra negra”, ya que ha sido relegada por parte de los sistemas educativos en los cuales predominan programas que no incluyen de manera substancial la disciplina artística, sino más bien se piensa como algo complementario y no como una disciplina que es esencial para la formación integral del individuo, es importante que se le incluya entonces de manera curricular y que se le otorgue el mismo valor que es otorgado a disciplinas como las matemáticas y las ciencias.

A partir de la experiencia vivida clase con clase, basándose en ejercicios previamente estructurados con objetivos particulares, surge una propuesta llamada Centro de Artes Aleph, el cual propone generar un cambio en la apreciación de las artes visuales dentro del contexto social, para así ampliar los horizontes del alumnado a partir de establecer criterios construidos desde la reflexión acerca de los cambios en la educación artística a lo largo de los años; se establecen las diferencias entre lo manual y lo artístico, se presentan diversos casos en donde se demuestra que los niños experimentan un cambio a partir de la realización de actividades artísticas, la importancia de actualizar los programas elaborados para la enseñanza de las disciplinas artísticas, se propone entonces una alternativa a estas problemáticas a partir de concepciones y pedagogías distintas para la enseñanza de las artes. Ampliando los horizontes creativos no solo de los artistas, sino también del alumnado en todas las etapas de su educación. Se piensa el arte no solo como generador de objetos, sino como espacio de reflexión y revolución para el pensamiento.

Cap. I En busca de un concepto de Arte

1.1 ¿Para qué sirve el arte?

El arte ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, se ha significado para la sociedad un modo de expresión y de comunicación, a lo largo de la historia ha sufrido varios cambios tanto en ideas, como en su forma de ejecutarse, el arte ha sido desarrollado por diversas culturas en todo el mundo, es decir, que existen numerosas formas de definirlo, difiere entre múltiples concepciones, dependiendo en la mayoría de los casos, de su contexto, tanto político, como económico y social.

Cabe recalcar que el arte es un fenómeno exclusivo del pensamiento humano, se constituye a partir de la cultura, por ende, resulta problemático adoptar una definición universal de lo que es, por esta razón no se puede hablar de manera reduccionista en cuanto al concepto, ni darse como determinante un pensamiento, opinión o bien reflexión. Existen diversas etapas en la historia del arte que pueden ayudarnos a reflexionar respecto al concepto, sin embargo, no debemos entender estos aportes como ideas absolutas, dogmáticas o definitivas, es decir, que en todo momento debemos cuestionar los paradigmas de los que se encuentra permeado el concepto del arte al menos en occidente, pero siempre de manera crítica.

La única cosa que podríamos afirmar es que el arte es la expresión material, física y/o verbal de cómo vemos y sentimos el mundo. El arte se construye a partir de la necesidad de proporcionar una explicación a lo que conocemos o asumimos como realidad.

Es necesario romper con los estereotipos que han influenciado la concepción de lo que es el arte y por lo tanto lo que debe ser entonces la educación artística, ya que su función va más allá de fines estéticos.

Es una actividad dinámica y unificadora vital para cualquier individuo, su función ha ido evolucionando a la par que el pensamiento de hombres y mujeres, respondiendo así ante problemáticas que acontecen en determinado en el contexto social.

Según Huyghe (1965)

El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre, sin arte. El mundo se hace más inteligible y accesible, más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral. (p. 75).

Al mismo tiempo las prácticas artísticas tienen la capacidad de transformar cualquier concepción de realidad, de manera reflexiva, ya que resultan del interior para ser exteriorizadas y generar un cambio que nada tiene que ver con una idea de progreso, sino más bien expresiva ante alguna o algunas situaciones que rodean al individuo; el arte es un modo de vincular la existencia a la realidad, si el arte es capaz de transformar el espíritu de la humanidad, en consecuencia hará lo mismo con su sociedad. Fomentar las prácticas artísticas desde temprana edad nos ayuda a establecer criterios para formar ciudadanos, sensibles, solidarios y comprometidos, que por consecuencia logran tener una comprensión crítica del paisaje social y cultural.

Por otra parte el arte es una herramienta tanto de expresión emocional, como de socialización; ya que permite la manifestación de las experiencias vividas dentro de determinado núcleo social , los individuos enriquecen su interior y por consecuencia sufren una transformación en su ser, el arte es entonces una actividad fundamental en la existencia de los seres humanos.

El arte es esencial para la formación integral en cada uno de los individuos, ya que ayuda a desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las características de su

cultura y de otras. No solo se debe pensar el arte como ornamento, como algo que da prestigio o que está hecho solamente para el consumo de sociedades que tengan un estatus social elevado. Cuando los individuos son capaces de desarrollar su creatividad, imaginación y sensibilidad al máximo generan también infinitas posibilidades de resolver conflictos tanto individuales como en conjunto con lxs demás.

Según Abad Molina, J. (2008)

Las artes permiten realizar una interpretación de la cultura en cada contexto, y por tanto, ayudan a los niños en su propio proceso de identificación y desarrollo personal, ayudándoles a descubrir las tradiciones, costumbres, gustos, en definitiva, la sociedad y cultura a la que pertenecen y en la que se van a desarrollar.(p. 66).

En una sociedad donde las reglas se rigen a partir de una hegemonía que pretende controlar las diversas manifestaciones culturales e ideológicas; es difícil generar estrategias que rompan con dicho control, sin embargo es importante que existan medios como en este caso lo son las artes para así generar un pensamiento divergente, que proponga alternativas a los espacios que construyen determinado contexto social.

Cuando el mundo cambia, el arte se transforma; el arte busca generar individuos descubridores y no imitadores, se trata de mirar alrededor, observarse a través de lxs otrxs en diversas circunstancias, identificarse y encontrarse a uno mismo, por ello es importante que iniciemos a lxs niñxs en prácticas artísticas, ya que de ello depende la construcción de una mejor sociedad.

Las artes nos enseñan las diferentes realidades culturales a través de generaciones, y mientras las apreciamos, somos capaces de combinar nuestra comprensión del mundo con nuestras emociones en el momento, al mismo tiempo que entramos en contacto con la diversidad cultural generamos tolerancia

y respeto hacia las minorías.

La apreciación y realización de creaciones artísticas permiten al individuo un contacto íntimo con las realidades que construyen su entorno, es decir, que propicia el desarrollo de la conciencia de las obras artísticas y permite a los individuos contemplarse a través de los otros.

Por otra parte, las artes invitan a lxs individuos a reflexionar acerca de la forma en la que aportan ideas al mundo, además el arte construye una parte elemental de la historia de la humanidad al paso del tiempo, es la huella estética de la humanidad, es memoria colectiva y universal, pasado, presente y futuro.

1.2 ¿Qué es la educación artística?

“Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas, y no para ser gobernadas por otros.”

(Herbert Spencer, 1831, p. 29).

La educación artística como actualmente se conoce ha sufrido de diversas transformaciones con el paso del tiempo. Podemos encontrar sucesos relevantes que han influido en su transformación.

Por ejemplo en los siglos XVI y XVII, eran las cortes las que patrocinaban las academias artísticas que comenzaban a tener forma, como consecuencia el arte respondía a ideales de quienes patrocinaban dichas academias.

Por otro lado, la época de la Ilustración formo parte fundamental de la enseñanza artística, el desarrollo de la ciencia por una parte dio pauta a que las naciones y los estados empezaran a ejercer control sobre el arte y por consecuencia su enseñanza.

De igual forma durante el periodo de industrialización de las naciones, los intereses y necesidades de la sociedad, otorgaron otros valores a la enseñanza de las artes.

Durante la modernidad las escuelas públicas asumieron la responsabilidad de la educación artística, en la educación básica, basando sus estrategias de acuerdo al momento histórico en el que se situaban.

Actualmente la educación artística, ha sido considerado en todo el mundo como el elemento fundamental para contrarrestar el bombardeo mediático de la cultura globalizada, esto se debe a que al crear se generan una serie de cuestionamientos en donde se incluyen el entorno y la realidad, el arte entonces es un medio para la apreciación de los propios valores culturales y para el respeto y valoración de la diversidad cultural; es un puente para el abordaje creativo de otras disciplinas del conocimiento y para acceder a las nuevas tecnologías.

1.2.1 Enfoques de la educación artística.

Cualquier enfoque de la educación artística debe tomar como base la cultura o culturas a las que pertenece la persona que aprende. Generar en dicha persona una confianza basada en la apreciación profunda de su propia cultura es el mejor punto de partida posible para explorar, respetar y apreciar otras culturas. Para ello, es vital percibir el carácter constantemente cambiante de la cultura y su valor.

El desarrollo de la creatividad y la práctica de las artes favorece la actividad crítica y comunicacional , en tanto que la práctica de sus disciplinas promueven el trabajo en equipo y la consecuente toma de conciencia para la asimilación de valores como la solidaridad, el respeto por la diversidad, la tolerancia, la cooperación y la valoración de la propia identidad.

La educación artística como método para revolucionar el pensamiento, y como consecuencia generar un cambio real en la sociedad. Asimismo el arte

tiene la capacidad de generar realidades alternas, una educación basada en las artes posee la capacidad de despertar la conciencia en cualquier individuo.

La idea de educación ha ido evolucionando de manera gradual, sin embargo debemos estar conscientes de la manera en la que se comparten los conocimientos responde a una ideología aparentemente invisible impuesta por el Estado, en vez de observar las problemáticas de manera crítica, se nos enseña a observar de una manera lineal, para que asimismo el aprendizaje y los conocimientos sean homogeneizados y por lo tanto respalden ideas que son construidas por la sociedad.

Cuando pensamos en la transformación de lo social partiendo de una educación artística, nos es difícil pensar cómo es que sucede dicha transformación, sabemos que el arte posee características que ninguna otra cosa en el mundo, es capaz de conmover, ser razón y emoción a su vez, es la plataforma en donde se permite una expresión natural de los sentidos, es decir, es un campo en el que la sensación le exige a la realidad, nuevas formas de percibir, observar, sentir, etc.

Lo que actualmente debe perseguirse no solo en la educación artística, sino en general en la educación, es crear personas capaces de realizar cosas nuevas, diferentes, es decir, que lo que se busca es generar individuos con la capacidad de analizar los conocimientos que se les presentan

Por esta razón la enseñanza de las artes no debe basarse en ideas dogmáticas, las cuales en vez de ayudar al desarrollo de la expresión humana, se ven retrasadas por imposiciones falsamente justificadas que condicionan al individuo y no le permiten de manera subjetiva desarrollar sus intereses y emociones, las cuales la mayoría de las veces no tienen una explicación racional, por ello es que adentrar a los individuos al arte es tan importante ya que es un espacio que rebasa los límites de la realidad y que permite al ser construir su propio entorno, si se reprime la parte sensitiva de los individuos, se genera una ruptura de la sociedad con su realidad.

1.2.2 Beneficios de la educación artística.

Como con la rapidez de los progresos técnicos las competencias pierden rápidamente actualidad, es conveniente fomentar en los distintos ámbitos del conocimiento la adquisición de mecanismos de aprendizaje flexibles, en vez de imponer un conjunto de conocimientos muy definido. Aprender a aprender significa aprender a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar el legado cultural propio respetando los consensos. Estos son los pilares en los que deben descansar las sociedades del conocimiento.

(UNESCO, Informe Faure. Aprender a ser 1973).

A partir de esta premisa podemos entender, porqué es trascendental la impartición de una educación artística y porque de su importancia a nivel social, cuando los niños no se encuentran limitados a tan solo la ejecución de cierto ejercicio, se permiten pensar la razón de sus acciones, esto entonces genera una afectación positiva en la psique que puede ayudar a buscar la solución a cualquier problema ya sea real o figurativo a partir de un pensamiento disidente, es decir, que se permite experimentar para poder llegar a soluciones variantes que pueden dar pie a resolver un problema. Sin embargo cuando la educación es lineal y tradicional no permite que el individuo experimente sensaciones agradables que motiven la pasión por el aprender a aprender, la escuela tiende muchas veces a ser tediosa o aburrida, esto se debe a la falta de propuestas estratégicas para el aprendizaje.

A partir de lo analizado y partiendo de una idea no imperiosa del arte sino de manera contraria, abierta a alternativas que brinden soluciones a determinados problemas, es necesario que la educación artística expanda sus áreas y por lo tanto ideas y conocimientos; para llevar a cabo esta tarea es sensato contar con una idea clara del porqué y para qué nos sirve la realización de prácticas artísticas. Es importante que exista una educación artística desde los primeros

años de vida; Los distintos lenguajes artísticos, son fundamentales en la vida de los niños y las niñas y, consecuentemente, en los procesos de educación integral, deben estar presentes en su experiencia formativa.

Según Herbert Read (1986)

La enseñanza de las artes desde temprana edad deberá orientarse a: preservar la totalidad orgánica del hombre y de sus facultades mentales, en forma tal que a medida que pasa de la niñez a la edad adulta, del salvajismo a la civilización, conserve esa unidad de conciencia que constituye la única fuente de armonía social y de felicidad individual. (p. 75).

La expresión artística en la educación se basa en la creación de oportunidades para que los niños y las niñas hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y sobre la producción de otros, Las actividades artísticas contribuyen a su desarrollo integral , porque mediante ellas; expresan sus sentimientos y emociones, practican y avanzan en el control muscular y fortalecen la coordinación visual y motriz, aprenden a emplear instrumentos, desarrollan habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, y tratan de representar a través del arte. Tienen oportunidad de elegir y tomar decisiones respecto a lo que se encuentran realizando. Se percatan de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de expresarse, aunque el motivo de la creación artística sea común.

Además lxs pequeñxs experimentan sensaciones de éxito. En virtud de que el arte está abierto a quien lo crea, todos los niños experimentan la satisfacción de sus producciones por ello las actividades artísticas son particularmente valiosas para los niños y niñas con necesidades educativas especiales porque arte favorece enormemente el desarrollo creador del niño, motivándolo a la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, la crítica y la autocrítica.

Al crear se ponen en juego habilidades de análisis, de selección, de asociación y de síntesis, así como las experiencias y conocimientos del niño; todo lo cual da lugar a un producto nuevo, que ha adquirido vida por la voluntad y actividad de éste. Desarrollan la idea de que a través del arte se transmite la cultura, cuando tiene oportunidad de apreciar arte del pasado, se pueden también formar una idea de sus orígenes y de quienes son.

Howard Gardner (1982) manifiesta que:

Las artes en general ayudan a los niños a organizar su experiencia de vida, a conocerse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea. Al estar los sistemas simbólicos integrados a las artes, los niños experimentan con la manipulación y comprensión de los objetos, sonidos, moldes,

formas, sombras, movimientos, estructuras, que tiene la cualidad de referirse a algo, ejemplificar o expresar algunos aspectos del mundo (p.95).

Los beneficios de obtener una educación artística a temprana edad, van desde fortalecer la autoestima, estimular la creatividad y así como fomentar valores que no se encuentran en la impartición de otras materias, así como beneficios a nivel neurológico, es decir, cerebral.

Según Alcalde, C. (2003)

En la infancia y, especialmente para los más pequeños, el arte, como el juego, es, ante todo, un medio natural de expresión. Los niños son seres en constante cambio y la representación gráfica que realizan debe ser considerada como el lenguaje del pensamiento. (p 68).

Es en la etapa infantil cuando el ser humano tiene el mayor potencial frente a diversas áreas artísticas tales como la música, la danza, el teatro y/o las artes visuales entre las que se encuentra el desarrollo gráfico, tanto en el área mental como psicomotriz. El desarrollo que no se alcance en este periodo no podrá recuperarse más tarde o se hará de manera mucho más compleja.

Según Lowenfeld, (1977) Las tareas artísticas, iniciadas en los primeros años de vida, pueden representar muy bien la diferencia que hay entre individuos adaptados y felices en oposición a otros que, a pesar de cuanto han aprendido, seguirán careciendo de equilibrio y sufrirán dificultades en sus relaciones con el medio. (p. 53)

Por eso es que con un adecuado trabajo artístico en la infancia se pueden conseguir varios beneficios; como la estimulación de ambos hemisferios

cerebrales, (a diferencia del aprendizaje verbal o matemático en donde solo trabaja principalmente un hemisferio).

Por otra parte se logra una mayor concentración, este es un aspecto práctico que sorprende cuando se trabaja con niños con déficit de atención, quienes mejoran notablemente esta capacidad.

La vertebración del pensamiento y desarrollo de la función ejecutiva en sus todas sus vertientes: planificación, memoria de trabajo, sostenimiento y resolución de la tarea.

Por consiguiente logros importantes en las capacidades: manipulativas y psicomotrices, las espaciales y de orientación, así como en las sensoriales y de percepción.

Así como el desarrollo de la imaginación, favoreciendo operaciones mentales como la reversibilidad.

También mejora de la atención y la comprensión del espacio físico que los rodea. Teniendo en claro esto, es importante que motivemos a los y las pequeñas a desarrollar sus capacidades al máximo apoyándolos a lo largo de su proceso creativo.

Actualmente, se considera que el lenguaje plástico no sólo debe centrarse en la adquisición de técnicas, sino que es necesario atender otros aspectos relacionados con la disciplina artística, como puede ser la educación estética, el desarrollo de la imaginación y la creatividad; por este motivo, la etapa de infantil es considerada la más adecuada para trabajarla, pues es cuando los niños están más abiertos a propuestas creativas, a expresarse, a desarrollar su imaginación.

Cap. II Una alternativa para la enseñanza de las artes plásticas en México.

2.1 Antecedentes de la educación artística en México.

Teniendo en cuenta la importancia de la coexistencia entre el arte y la sociedad, otro aspecto importante a tratar por consecuencia es el tema de la educación artística, en nuestro país donde el principal problema al que nos enfrentamos es a la ineficacia y menosprecio en el que se tienen la enseñanza de las artes. El problema educativo en México es de carácter social, debido a que muchos de los problemas actuales se resuelven en la práctica por tradiciones y costumbres

En la actualidad la disciplina del arte en educación primaria y secundaria es sumamente cuestionable, esto se debe a que no se le otorga la importancia que tiene, ya que se concibe en la mayoría de casos una idea errónea de las funciones del arte, se cree que hacer arte se basa solo en la elaboración de objetos para decoración, peor aún se consideran las prácticas artísticas como meramente manualidades, dejando de lado lo más importante de la práctica, el “proceso formativo”; no es que las manualidades no estimulen al individuo, sin embargo, no se puede comparar su proceso de ejecución al del arte, ya que en lo manual se persigue un resultado ya predecible, definido, a partir de seguir una serie de instrucciones que dan siempre como resultado algo agradable a la vista, a diferencia de las artes en donde, se permite la experimentación con los materiales y existen infinitas posibilidades de llegar a un fin.

La búsqueda en el campo de las artes es divergente y no lineal, permite que el individuo dialogue con el mismo a través de la práctica, generando así una cantidad de reflexiones en cuanto a su función como ser en el mundo, por lo tanto en una sociedad. La consecuencia de enseñar meramente manualidades es que se desarrollan de manera parcial las capacidades de los alumnos, es decir, se tienen ideas de cómo llevar a cabo procesos para la realización de proyectos artísticos sin embargo, la mayoría de veces no se encuentra con la

capacitación del profesorado para llevar a cabo dicha tarea, reduciendo la práctica artística a la mera obtención de un objeto, sin tener una razón de ser.

¿No ha llegado el momento de exigir algo muy distinto a los sistemas educativos? Aprender a vivir; aprender a aprender, de forma que se puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos a lo largo de toda una vida; aprender a pensar de forma libre y crítica; aprender a amar el mundo y a hacerlo más humano; aprender a realizarse en y mediante el trabajo creador. Propósitos aparentemente abstractos. Pero la educación es una empresa tan vasta, compromete tan radicalmente el destino de los hombres, que no puede bastar el considerarla en términos de estructuras, de medios logísticos y de procedimientos. Es su propia sustancia, su relación esencial con el hombre, su devenir, el principio de la interrelación que reina entre el acto educativo y el ambiente y que hace de la educación a la vez un producto y un factor de la sociedad; todo esto es lo que, en el punto al que hemos llegado, hay que escrutar en profundidad y repensar ampliamente.”

UNESCO. Informe Faure. Aprender a ser. 1973.

Nos enfrentamos ante un problema no solo de educación infantil, sino propio de los docentes, quienes en muchos casos si bien se esfuerzan por realizar actividades que incluyan las artes plásticas, también muestran desconocimiento en la didáctica de la misma, a esto se le suma que en la mayoría de casos no cuentan con la preparación para impartir la materia.

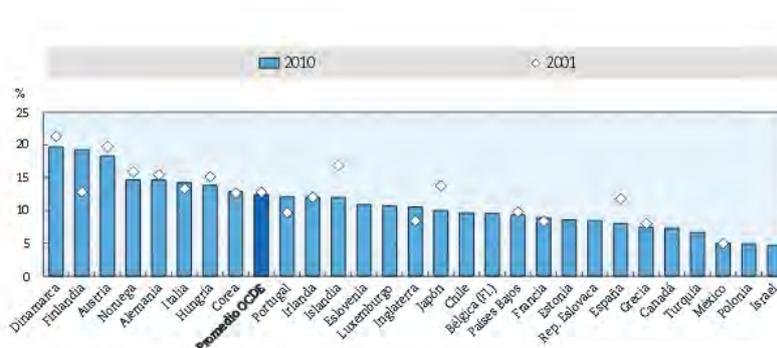
Generalmente desconocen las bases teóricas y enseñan a partir de sus propios saberes y experiencias de manera que la falta de orientación, reduce las posibilidades de favorecer el aprendizaje en lxs niñxs.

Tal como lo destaca Errázuriz (2001, citado en SEP, 2011):

...para tener una educación artística de calidad es fundamental contar con el apoyo y perfeccionamiento del profesorado, así como con autoridades visionarias que reconozcan el aporte que pueden hacer las artes en la educación de la niñez y juventud. Se requiere una “Educación artística de mejor calidad”, más comprometida estéticamente y éticamente con nuestra realidad latinoamericana y en el contexto de un mundo cada vez más globalizado.

Entonces para poder lograr tener un profesorado capacitado en materia artística es necesario que los docentes se permitan experimentar sin prejuicios el proceso de creación artística para que con base en sus experiencias y metodologías puedan transmitir el conocimiento a los alumnos.

Por otra parte la falta de recursos materiales para la realización de actividades artísticas, entre otras cosas tales como; la ausencia de investigaciones, dispersión de información y falta de interés, obstaculizan la evolución de la enseñanza artística, es decir, que la educación artística se encuentra en proceso de construcción ya que es un campo relativamente nuevo no solo en México sino en general para Latinoamérica en donde según las estadísticas se otorgan un estimado de 40 hrs al año, para su impartición, mientras que en países como Portugal o Francia oscilan entre 165 y 100 hrs (**fig. 1**)

Nota: los países se hallan en orden descendente conforme al tiempo de instrucción de materias artísticas en 2010 como porcentaje del total del tiempo obligatorio de instrucción. El porcentaje de la OCDE que aquí se presenta está basado en los países que tuvieron disponible la información en 2011 y 2010.
Fuente: OCDE (Education at a Glance 2003, 2012).

Por otro lado, es necesario analizar la situación política y social actual de nuestro país, esto nos ayuda entonces a comprender la manera en la que se encuentra organizada la estructura en la que nos encontramos sumergidos. Si el acto creativo entonces responde a un aparato ideológico de estado, es evidente porque es urgente comenzar a fomentar la creación , interpretación e imaginación en los individuos, es decir, que tanto docentes como alumnxs deben construir una realidad alterna basada en la educación , para poder autogobernarse y no condicionarse a un estado, por lo tanto, el educador y educando se enfrentan juntos al acto de conocer, en que el aprendizaje se da a través de una exposición dialogada, si no se enseña a pensar y solo a obedecer el individuo entonces construye su educación mediatizado por la sociedad, el docente debe fomentar la creatividad y la conciencia crítica en el educando, se presenta como la mejor opción para liberar a las personas de la ignorancia en que viven y transformarlos en seres conscientes y con comprensión crítica.

Lowenfeld (1973), señala que:

Una educación que se proponga como uno de sus objetivos el cultivo y desarrollo de los valores estéticos no solo posibilita el nacimiento de las capacidades creativas, sino que además libera a los alumnos de los traumas inconscientes que dificultan su correcta relación con el medio ambiente y con sus semejantes. (p. 93).

El objetivo entonces de la enseñanza artística en México debe ser potenciar el pensamiento divergente y salir de la convergencia a la que ha sido sometida nuestra actual sociedad.

Lucina Jiménez (2010, junio 24), experta en el tema y directora del Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte) afirmó en entrevista:

La educación artística ha sido uno de los renglones olvidados de los sistemas educativos, frente a los cuales aún no hay consenso respecto a cómo proceder, debido a la falta de investigación, a

la dispersión de esfuerzos, a la predominancia de modelos educativos que no se conectan con las visiones contemporáneas. Diario “El Economista” en línea. Educación artística obra negra: danza en el aula. Recuperado de:<http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2010/06/24/educación-artística-obra-negra>. Fecha de consulta: 20/06/2015

Por esta razón debemos idear estrategias que nos permitan un desarrollo más amplio dentro del ámbito de las artes, ya que de ello depende el futuro de nuestra sociedad.

Por eso democratizar el arte no se debe entender solo como una democratización del objeto artístico, es decir, llevar los artefactos culturales a los lugares más alejados y de poco acceso sino como un proceso pedagógico para que dichos productos sean resignificados y generen conocimiento.

2.2 ¿Qué es el Centro de Artes Aleph?

Para brindar una alternativa a las problemáticas de la educación artística en nuestro país y teniendo en cuenta nuestros referentes teóricos, además de aspectos trascendentales durante el periodo de formación integral de lxs niñxs surge un proyecto llamado: Centro de Artes Aleph, la palabra “Aleph” se retoma del cuento del escritor Jorge Luis Borges y significa:

El lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos; todos los lugares de la tierra están en el Aleph; todos los puntos del universo; punto mítico donde todos los actos y tiempos ocupan el mismo punto; sin superposición y transparencia. (Borges, 1945, p. 51).

La definición del Aleph describe de manera simultánea lo que para nosotros significa en esencia el arte, es decir; el arte permite el encuentro con las realidades que acontecen en diversos contextos, por otra parte, el Aleph nos

permite vernos a través del otro y entender su realidad, tanto el arte como el Aleph son alegóricos, es decir que en él se sitúan todos los contextos de todas las realidades, en este sentido el arte es igual, es un medio para expresar cualquier cosa de infinitas formas posibles, jamás es igual, y siempre depende del punto en el que lo reflexionemos.

El proyecto centro de Artes Aleph es un espacio pensado para cualquier individuo que tenga interés en expandir su imaginario y tenga deseos de experimentar sus cualidades artísticas; Un espacio para jugar con la creatividad y la imaginación.

El objetivo es ofrecer herramientas para que los individuos desarrollen la capacidad de crear de manera libre obras de arte, es decir, sin prejuicios. Por otra parte desarrollar su creatividad para resolver problemáticas en su vida cotidiana pensando en las diversas propuestas que existen para solucionarlo. Es importante que tengamos en claro que las capacidades del niño no se quedan solo en lo perceptivo sino que es una forma de representación y apreciación de la realidad, el arte forma una parte primordial en el desarrollo, físico, cognitivo y emocional además fomenta el pensamiento crítico y no solo el hacer por el hacer

El CAA brinda los conocimientos necesarios para el desarrollo y la práctica artística, la ampliación del imaginario en los alumnx para mostrar un panorama general de las diversas manifestaciones artísticas que se encuentran presentes alrededor del mundo.

2.2.1 Propósitos del Centro de Artes Aleph.

Los propósitos del CAA en materia de enseñanza son, que los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades propias del lenguaje artístico en el campo de las artes plásticas, de esta manera se permitan desarrollar el

pensamiento artístico, paralelamente a sus actitudes y valores, mediante experiencias estéticas que mejoren su desempeño creador.

Por otra parte invitarlos a reflexionar respecto a la importancia de las prácticas artísticas y a su vez por el patrimonio cultural, así como generar personxs que aprecien de manera crítica la cultura y las artes.

Cuando lxs alumnxs reflexionan despierta en ellos el deseo de manifestar sus ideas y pensamientos a partir de creaciones personales con las herramientas que obtienen a lo largo del curso, es decir, a través de creaciones bidimensionales y/o tridimensionales.

Asimismo la enseñanza artística debe estar guiada para brindar apoyo al alumnx mientras este reafirma su identidad y reflexiona acerca de la importancia que tiene el grupo al que pertenecen, de esta manera impulsar la apreciación y valorización de las diversas manifestaciones artísticas, no solo del país en el que viven sino del mundo entero.

Cuando un niñx crea no solo está generando un “producto” está generando múltiples formas de comprender su realidad y lo que lo rodea, entra entonces en contacto consigo mismo y busca explicaciones sobre la existencia de las cosas que son reales y las que son inverosímiles, expresa la manera en la que se concibe como individuo, entonces nos expresa abiertamente sus sentimientos , pensamientos y emociones, el arte le pone a reflexionar acerca del lugar que ocupa como humanx en el mundo y por lo tanto fomenta la apreciación de las manifestaciones culturales ya sea como creador y/o espectador.

Es importante sensibilizar a los alumnxs de lo que acontece a su alrededor, para ello es primordial brindar experiencias que estimulen su creatividad e imaginación, que recuperen la capacidad de asombro y exploren, por ello se requiere de un ambiente favorable en donde tengan una sensación de bienestar y satisfacción, con el trabajo que se encuentran realizando.

Asimismo, es necesaria la motivación constante por parte del docente para que de esta manera los alumnxs participen de manera activa, es fundamental que no censuremos ideas, basándonos en criterios personales, los docentes debemos ser lo más objetivos y críticos posible, buscamos que el alumnx manifieste de manera abierta sus ideas y emociones.

Es posible que la base teórica e incluso las creencias de las que partimos, se vayan modificando durante el desarrollo del proyecto CAA e incluso, durante su puesta en práctica. Posteriormente, será cada docente quien deba adaptarlo tanto a su forma de trabajo, como a las características de los alumnos.

Lo que se pretende a partir de formar artísticamente a los individuos es que sean capaces de reflexionar, y de este modo puedan surgir desde su interior y así mismo valorarse dentro de su dimensión, necesitamos seres conscientes acerca del impacto que genera la creatividad en su entorno, personas capaces de afrontar situaciones impredecibles y resolverlas, debemos potenciar ideas constructivas que aporten un beneficio a la humanidad

2.3 Metodología.

“Los cien lenguajes”

(...)El niño está hecho de cien. El niño tiene cien lenguajes, cien manos, cien pensamientos, cien formas de pensar, de jugar y de hablar, cien siempre, cien formas de escuchar, de sorprenderse, de amar, cien alegrías para cantar y entender, cien mundos que descubrir, cien mundos que inventar, cien mundos que soñar. El niño tiene cien lenguajes, pero le roban noventa y nueve. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le dicen: que piense sin manos, que actúe sin cabeza, que escuche y no hable, que entienda sin alegría (...)

Loris Malaguzzi (1948).

Al hablar de metodología, hablamos del ¿cómo es que las cosas se deben realizar, para alcanzar determinados objetivos? Para que los aspectos filosóficos puedan ser llevados a la práctica. La actividad artística debe disfrutarse, para ello es necesario que su impartición sea dinámica, intuitiva y creativa, cabe mencionar que las representaciones e interpretaciones, son en una primera instancia, una consecuencia de las experiencias que cada individuo ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, el proceso creativo tiene que ver con los intereses particulares en cada individuo.

Cuando nosotrxs enseñamos a pensar a partir del juego y de las expresiones artísticas, no solo estamos jugando un papel de “entretenimiento” nos encontramos ayudando a los pequeños, porque de esta manera desarrollan las habilidades perceptivas, sensoriales, estéticas, desarrollar la inteligencia emocional en el individuo es uno de los propósitos del aprendizaje. Se trata de que el individuo desarrolle sus habilidades y por lo tanto obtenga un aprendizaje a partir de experimentar y descubrir cosas y no a través de la imposición de las ideas de los adultos.

Por otra parte el desarrollo a nivel perceptivo y sensorial es determinante, ya que cuando nosotrxs ampliamos los horizontes de la imaginación y estimulamos a los niñxs a abordar sus problemas desde diversos puntos, la canalización de la sensibilidad permite generar nuevas conexiones y a partir de ello surge la reinterpretación de las cosas, la cual se encuentra en una relación muy estrecha con la percepción que se encarga de construir nuestra realidad a partir de las experiencias vividas en determinado contexto, de esta forma se generan diversas formas de pensamiento, creencias, y actitudes ; a partir de lo que acontece a diario en determinado entorno social, cultural, económico etc.

Es substancial deshacerse de pedagogías tóxicas en donde no importan los intereses ni la participación del alumnado y que en lugar de expandir la visión de los alumnxs, se empeñan en desmotivar e imponer ideales canónicos que no permiten la exploración creativa del ser, que ponen al alumnx como un simple objeto, y los conocimientos son impartidos a través de métodos tradicionales, en donde el saber del docente no puede ser cuestionado , y que responde entonces a una conducta patriarcal, o bien métodos que solo consisten en vaciar información de manera automática en la cabeza de lxs estudiantes, impidiéndoles pensar de manera reflexiva, sino al contrario reduciendo el aprendizaje a la copia de patrones que no son cuestionados por que “tienen que ser así porque los demás piensan que eso está bien”, pedagogías tóxicas son todas aquellas en las que no se muestre interés por la integridad del individuo, se banaliza a la persona a un simple peón , es decir, un eslabón de la sociedad.

La pedagogía tóxica no se interesa por la parte creativa y emocional del individuo. Además refuerza ideas convencionales y se cierra al pensamiento divergente.

Por ello es importante desarrollar otros métodos para la impartición de conocimientos, los cuales permitan alcanzar cada uno de los objetivos ya antes mencionados , comencemos por romper la barrera, entre maestro alumno, no creemos que la solución a los problemas educativos deba estar sujeto a un régimen dictatorial que reprime las opiniones y preguntas de lxs individuos, por otra parte no debemos pensar solo en el aspecto técnico de la enseñanza artística sino al contrario implementar como base la experimentación con los materiales que se dispongan.

La educación debe pensarse entonces a partir de un enfoque en donde se combinen diversas ideas que fomenten la producción de un arte crítico.

Esto nos lleva hacia una nueva pedagogía, que se centra en el desarrollo de la creatividad, es necesario tener claro qué clase de individuos deseamos formar.

Así mismo es significativo que exista una intención clara de lo que se va a enseñar, es por ello que trabajamos a partir de estrategias dinámicas, elaboradas según los intereses de los alumnos, siempre tomando en cuenta sus opiniones e inquietudes, para poder llevar a cabo dicha acción los docentes somos los encargados de generar un clima propicio, en donde se respeten las libertades del niño, es importante que tengamos en claro que el objetivo más importante en el aprendizaje de las artes no es la elaboración de productos, la verdadera riqueza se encuentra en el proceso que nos hace llegar a una obra artística, como docentes debemos poner especial atención en la forma que los niños y las niñas nos comunican sus ideas y sensaciones respecto al entorno que los rodea.

Por otra parte es importante tener en claro que los cuestionamientos constantes forman la base principal de la enseñanza, ya que de esta forma, nosotros mismos podemos cuestionar las convenciones que nos mantienen condicionados y en algunos casos reprimidos.

Cuando incentivamos a los pequeños a indagar acerca de las cosas que los rodean, y los influenciemos de manera positiva, los niños son capaces de generar soluciones críticas, se trata de incitar al niño a la creación sea o no de nuestro agrado el resultado, por eso es importante tener un punto de vista crítico, cuando sugerimos un tema es porque de alguna forma deseamos obtener cierta información respecto a tal o cual cosa.

En palabras de Adriana Bisquert (1977) afirma, "El niño que ha sentido por él mismo el goce de la creación haciéndola partícipe en su cultura, aquél que se ha cultivado en ese quehacer, es mucho más seguro de sí y más capaz de comunicarse con los suyos" (p. 37).

No pretendemos por tanto, "preparar niños artistas..." sino permitir que el niño descubra sus posibilidades en relación a los demás y al medio, actúe, decida y se exprese.

Son los alumnos los que aplican sus conocimientos a los distintos ámbitos, y quienes utilizan su propio ingenio para resolver retos y problemas o, para llegar a descubrir, de forma inconsciente, aprendizajes relacionados, en este caso, con las artes plásticas.

2.4 ¿Qué es el proceso creativo?

Según Piaget, (1991) “El niño logra expresar espontáneamente su personalidad y sus experiencias individuales a través de los distintos medios de expresión artística, (representación teatral, canto, dibujo entre otros) pero sin una educación artística adecuada que cultive estos medios de expresión y aliente estas primeras manifestaciones artísticas por lo general, pueden verse frenadas o estancadas”

El arte funciona cuando logra comunicar algo entre los seres humanos, sin importar edad, raza, sexo, cultura o religión.

Taylor Gordon (1980, p. 215) define la creatividad como “*un proceso intelectual cuyo resultado es la producción de ideas nuevas y valideras al mismo tiempo*”.

El proceso creativo se construye a partir de lo que vivimos, sentimos y experimentamos al bailar, pintar, imaginar, en general; con la manifestación de nuestro ser; es decir, se hace evidente cuando somos capaces de expresarnos a través de otros lenguajes.

Lo que se pretende con el proceso creativo es enfrentar a niños y niñas con lo que acontece en su realidad, para ello es importante que se brinden herramientas diversas a los individuos y guiarlos en el camino hacia la apreciación y producción de obras artísticas. Cuando vivimos el proceso creativo lo identificamos, lo hacemos nuestro. Cuando lo entendemos y gozamos, nos descubrimos a nosotros mismos, por esta razón, el proceso creativo es ya terapéutico.

A su vez durante el proceso creativo el individuo se cuestiona el por qué tal o cual cosa, es decir, que no existe la realización de una obra o acción artística sin proceso analítico, crítico y reflexivo, estamos entonces refiriéndonos a una parte elemental de la construcción de las ideas que se muestran a través de la solución y/o resolución de determinado problema artístico, que no debe ser una

mera ilustración de la idea ,sino que debe criticar y analizar el contexto de manera objetiva para poder dar solución al problema, es en este momento cuando podemos hablar de un proceso creativo y no meramente imitativo, el cual irá adquiriendo diversas características a la par que el crecimiento de lxs individuos.

El proceso creativo ha sido analizado y definido por diversos pensadores, filósofos, pedagogos incluso científicos, quienes plantean variables entre los procesos, pero persisten tres factores importantes en todos y son: la preparación o recaudación de datos y experiencias, fases de inspiración, imaginación, fantasía y, por último, una reflexión, es decir, el análisis conceptual de lo actividad; es el momento en que actúa el subconsciente y entran en función realizado, siendo este último del que se aprende.

Poincaré, (1908) propone una serie de cuatro fases que potencializan el aprendizaje durante el proceso creativo:

1. Fase de preparación: El pensamiento creador se inicia a causa de la entrada en acción de un problema. Es el choque con una dificultad el sentir una especie de vacío o laguna; la ruptura de un equilibrio debido a la presencia de fuerzas antagónicas.
2. Incubación. Se caracteriza por una forma latente de la imaginación y la fantasía.
3. Iluminación. Después de haber experimentado una especie de frustración viene la satisfacción de ver rápidamente, en un momento repentino e inesperado, la solución más apetecida.
4. Verificación. La idea luminosa impulsa a elaborar, verificar y plasmar en algo concreto.

Según Poincaré, (1908) la primera etapa suele ser la más larga, ya que se trata de acumular información y documentación. Es el momento de tomar conciencia de que se está creando en un campo dado. Todo proceso de creación pasa por aciertos, errores, momentos buenos y momentos de crisis.

Por otro lado Según A. Koestler (1959), distingue 3 fases que se corresponden con los estados de la consciencia de la neurociencia. Tornándose de nuevo en un bucle del fin al inicio en el proceso creativo.

1. **Fase lógica:** Se define el problema, la recopilación de datos relativos al problema y una primera búsqueda de soluciones.

2. **Fase intuitiva:** Después de la fase lógica y no conforme con la solución, el problema se va haciendo autónomo (problema no consciente), vuelve a ser elaborado y comienza una nueva incubación de la solución y una maduración de las opciones. Se produce la iluminación, es decir, la manifestación de la solución.

3. **Fase crítica:** Esta es la fase donde analiza con profundidad su descubrimiento, verifica que es una buena solución y le da los últimos retoques.

Ahora bien, sabemos que todxs los individuos cuentan con un potencial creativo desde que nacen, el problema es conservarlo hasta la edad adulta, para ello es importante que las prácticas artísticas acompañan al individuo a lo largo de toda su vida. Los niñxs trabajan en su mayoría con ideas que se nutren a partir de la fantasía, esto les permite analizar las situaciones cotidianas más allá de una mera representación. Por lo tanto el arte es capaz de generar conocimiento para a partir de ello emitir un juicio, y por consecuencia adquirir una conciencia crítica, que tiene su fuerza en el potencial creativo singular y único de quien lo realiza. No es posible comprender el arte como manifestación humana sin reconocer su instancia de producción subjetiva.

Cap. III Planes de acción del CAA.

3.1 Estrategias de aprendizaje.

Objetivo general.

Diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje a través de las artes plásticas que favorezcan el desarrollo de las habilidades creativas en lxs niñxs.

Objetivos específicos.

-Implementar las artes plásticas para que faciliten en los niñxs el desarrollo de habilidades psicomotrices y de esta manera contribuyan a la libre expresión.

-Favorecer la comunicación y la expresión de sentimientos y emociones a través de la realización de actividades artísticas.

-Fomentar la participación y perseverancia.

-Desarrollar la creatividad en lxs individuos mediante actividades artísticas que contribuyan al desarrollo perceptual en lxs niñxs.

-Instruir a los alumnos la utilización de herramientas y materiales propias de cada disciplina (modelado, dibujo, pintura, grabado).

-Motivar la imaginación de los alumnos.

Las actividades que se proponen dentro del proyecto CAA buscan potenciar las capacidades del alumno para así favorecer su desarrollo a nivel cognitivo, motriz, comunicativo, afectivo y social.

Es sustancial que dichas actividades sean llamativas a partir del tema que se trata o la acción a realizar, que vayan de lo sencillo a lo complejo siempre

partiendo de la experimentación, la enseñanza debe ser amigable, debe invitar mas no obligar, para ello es necesario que exista flexibilidad para su realización.

Los criterios tomados en cuenta para determinar la selección de actividades se basaron en la edad de los niños, de igual manera la relación entre los contenidos que aborda la actividad y los que ya se poseen y que además respondan a los intereses de los niños.

Por eso, proponemos una serie de acciones que consideramos, pueden ser realizadas por todos los niños de la clase, puesto que esta metodología permite que cada uno trabaje de acuerdo a sus propias posibilidades.

Al llevar a cabo la realización de determinadas actividades plásticas se pusieron en práctica aspectos sociales, afectivos y culturales, que permitieron la aportación de ideas, opiniones y soluciones a problemáticas de manera creativa.

Como señala Eisner (1979), en el campo educativo, como en el del arte, no es posible dar fórmulas universales y perfectas que garanticen el éxito; sin embargo se pueden proporcionar conocimientos y estructuras explicativas que ayuden a resolver problemas y plantear nuevas posibilidades. (p.182)

Por ello, es importante que como docentes contemos con un dominio amplio de los conocimientos artísticos, e invitemos a los alumnos a desarrollar sus habilidades , valores y actitudes, de igual manera brindarles herramientas suficientes para comprender e interpretar críticamente las manifestaciones artísticas y de la cultura en diferentes contextos, así como expresar ideas y sentimientos potencializando su propia capacidad estética y creadora por medio de las disciplinas presentes en los lenguajes de las artes plásticas.

A continuación se presentan una serie de actividades en donde se pone en práctica la metodología propuesta con anterioridad, cabe mencionar que no es necesario seguir de manera estricta la organización de las actividades, para ello

es necesario realizar previamente una evaluación sencilla a través de la observación que nos permita identificar los intereses de cada uno de nuestros alumnos; de esta manera podemos organizar las actividades según los resultados que arroje nuestra evaluación.

3.2 Desarrollo de actividades.

3.2.1 Dibujo.

Metas: Que lxs alumnxs identifiquen contornos, líneas, formas, sobreposición, espacio y proporción entre otros conceptos, de igual manera experimenten los materiales, y conceptos para identificar cual o cuales se adecuan a sus necesidades expresivas.

Materiales: Lápices, gises, carboncillos, tinta, bolígrafo, pinceles, etc.

Elementos visuales: Punto, línea, forma, espacio, volumen, tono.

3.2.2 Tema: Contorno ciego.

Actividad: Retratando a mi amigo.

Descripción: La actividad consistió en que lxs niñxs realizaran un retrato en parejas, es decir, se dibujaron el uno al otro, la condición era que no podían observar el papel mientras realizaban el dibujo, esto los forzaba a observar con detenimiento las diversas formas que se encuentran presentes en el rostro del otro, la actividad se realizó con lápiz y bolígrafo, sin embargo se puede experimentar con el material que se desee.

Resultados obtenidos: La mayoría de veces lxs alumnxs reaccionaron con empatía a la actividad, se observó que en casi todos los casos el trazo fue fluido, libre y por sobre todo experimental, lo cual brindo una experiencia de libertad para lxs niñxs, sin temor a equivocarse, a muchos les pareció una acción

divertida, los resultados no causaron frustración sino al contrario relajación; para otros fue más un reto, sobre todo para lxs mas grandes (13 a 16 años),sin embargo disfrutaron de la actividad y sus resultados. (Véase anexo 1)

3.2.3 Tema: Mancha

Actividad: Paisaje

Descripción: La actividad se realizó a partir de paisajes imaginados, por lxs alumnx, la condición de la acción era que el dibujo se debía construir a partir de manchas y no líneas para reinterpretar una forma, el material utilizado para esta actividad fueron acuarelas y/o tintas.

Resultados obtenidos: Lxs alumnx se permitieron experimentar con la espontaneidad, el gesto, los tonos, entre otras cosas; mostraron fluidez en el trazo y libertad creativa, lxs más pequeños manifestaron asombro, hubo quienes al ser más desinhibidxs alcanzaron creaciones muy expresivas, el color fue importante en la realización de la acción ya que también experimentaron el dibujo con transparencias, mezclas de colores, etc. Conocieron una nueva forma de dibujar. (Véase anexo 1)

3.2.4 Tema: Dibujo gestual.

Actividad: danzando con las líneas.

Descripción: Para la realización de la actividad se eligieron materiales blandos como; carboncillo, gises, lápices suaves, entre otros. Se trató de que los alumnx dibujaran la acción y movimiento del modelo, no tenían que ser precisos con detalles, se trataba de captar la esencia del gesto, para llevar a cabo esta acción fue necesario apoyarnos de diversos ritmos de música y de la participación de lxs alumnx como modelos, las poses iban de acuerdo al ritmo de la música y se cambiaban cada 10 segundos aprox.

Resultados obtenidos: El mayor reto al que se enfrentaron lxs niñxs fue a la escasez del tiempo, ya que no les permitía detallar el dibujo, esto les obliga a realizar un dibujo sencillo y suelto; trazaron líneas fluidas, logrando una sensación de movimiento, logrando dibujos cargados de expresividad, la soltura de la mano, hace que adquieran mayor seguridad en sus trazos, además experimentaron el modelado de las formas. (Véase anexo 1)

3.2.5 Tema: Positivo- negativo.

Actividad: Las siluetas

Descripción: La actividad se realizó a partir de dibujar objetos cotidianos, tales como; jarrones, frutas, etc. y/o fotografías de animales, la acción consistía en observar el espacio negativo de la forma, es decir, dibujar el espacio que rodea a la forma (objeto), dejando en blanco el espacio (positivo) de la misma, es recomendable que se utilicen pinceles y tintas, o acrílicos para su realización.

Resultados obtenidos: Lxs alumnxs experimentaron con el concepto de espacialidad a partir de esta acción, sus creaciones fueron armónicas y balanceadas, el dibujo no tuvo que ser detallado, es decir, no se buscaba obtener un dibujo descriptivo sino más bien sensitivo. (Véase anexo 1)

3.2.6 Tema: Collage.

Actividad: Caras deformes.

Descripción: La actividad se realizó con revistas, periódicos, fotografías, etc. La idea fue crear nuevos rostros a partir de otros, esto se logró recortando diversas formas que resultaron de interés para lxs niñxs y las cuales clasificamos conforme, al color, tamaño y forma.

Resultados obtenidos: Al llevar a cabo la acción lxs niñxs experimentaron con la superposición de formas, de igual manera la composición fue algo que se trabajó durante la actividad, a la mayoría de lxs niñxs les parecían graciosas sus

creaciones, y esto les motivo para crear personajes con diferentes expresiones, cada niñx comunico algo distinto con su trabajo, todxs experimentaron una sensación de bienestar y disfrute. (Véase anexo 1)

3.3.1 Grabado.

Metas: Que lxs alumnxs experimenten las diversas aplicaciones técnicas y la variedad de materiales que existen para la experimentación del grabado.

Materiales: Cartón, unicel, papel caple, verduras, linóleo, gubias, tintas, etc.

Elementos visuales: punto, línea, plano, textura, forma.

3.3.2 Tema: Monotipo.

Actividad: Libre

Descripción: Se llama monotipo, ya que solo es posible realizar una impresión, la actividad consistió en que los niñxs dibujaran con la punta de un pincel sobre una matriz entintada con óleos (en este caso utilizamos un vidrio), el dibujo debía ser espontaneo e inmediato, posteriormente se aplicó una hoja sobre la matriz y presionando levemente con las manos, retiramos la hoja y obtuvimos nuestra estampa.

Resultados obtenidos: Durante la actividad lxs niñxs desarrollaron ideas para expresar de manera personal sus creaciones, utilizaron sus habilidades para improvisar una solución plástica, la mayoría se sorprendió con los resultados obtenidos, la acción sirvió para poder establecer algunas diferencias entre el dibujo, la pintura y el grabado. (Véase anexo 2)

3.3.3 Tema: Scratch (cartulina para raspar).

Actividad: Mi animal preferido.

Descripción: La acción consistió en preparar la superficie primero iluminando con crayolas de manera libre, posteriormente se aplicó una capa de talco, y para finalizar una capa de tinta china, lo dejamos secar. Consecutivamente lxs niñxs realizaron un dibujo sobre la superficie con un punzón (palillo, clavo, puntas, etc.)

Resultados obtenidos: Durante la realización de la actividad, lxs niñxs recordaron, algunos de los conceptos que habíamos visto en las sesiones de dibujo, muchos acudieron al gesto, al modelado de las líneas, al contorno, entre otros. Resulto un excelente acercamiento al grabado sin recurrir a maquinaria especial. (Véase anexo 2)

3.3.4 Tema: Grabado con unisel.

Actividad: Los sueños.

Descripción: Lxs niñxs realizaron un dibujo con la punta de un bolígrafo (puede utilizarse punzón, palillo, punta, etc.) La acción se realizó sobre pequeñas superficies de unisel recicladas, esto con el fin de impactar de manera favorable en la ecología, después de tener el dibujo listo, pasamos al entintado de las placas, y posteriormente obtuvimos nuestra impresión.

Resultados obtenidos: Durante la ejecución de la acción lxs niñxs experimentaron las posibilidades del color en el grabado, así como las diversas maneras de incidir en la placa, utilizaron elementos visuales como el punto y línea para dar pauta a sus creaciones. (Véase anexo 2)

3.3.5 Tema: Sellos.

Actividad: Formas regulares e irregulares.

Descripción: Para realizar la acción solo necesitamos un par de verduras como, papa, calabaza, zanahoria, también se pueden trabajar con cartón, foami, cordón, etc. Se trató de que cada niñx dibujara una forma sobre la superficie y posteriormente cortara el sobrante con un cúter, para después añadir pintura y estampar nuestro sello en la superficie deseada, podía ser en playeras, cartón, papel, cerámica, etc.

Resultados obtenidos: Los sellos son un ejemplo claro para entender los principios del grabado de manera sencilla y divertida. Lxs niñxs experimentaron

con diversas texturas, trabajaron con la saturación, la sobre y yuxtaposición, en sus composiciones, experimentaron con diversas gamas de color y aprovecharon al máximo una de las características del grabado, la reproductibilidad. (Véase anexo 2).

3.3.6 Tema: Alto relieve (linóleo).

Actividad: La naturaleza.

Descripción: Lxs alumnx trabajaron con pequeños formatos de linóleo, lo primero fue realizar un dibujo en dicho soporte, para posteriormente hacer uso de las gubias, siempre con supervisión de un adulto debido a que son herramientas punzocortantes, la acción consistió en realizar incisiones con las gubias para lograr un alto relieve en la superficie y posteriormente proceder a la obtención de una impresión.

Resultados obtenidos: Durante la actividad lxs niñxs mostraron asombro con la técnica y la utilización de nuevas herramientas como las gubias, establecieron diferencias entre el dibujo y el grabado a partir de la realización de este último, experimentaron con diversas texturas y formas, obteniendo estampas de varios formatos, colores, etc. Se dieron la oportunidad de disfrutar al máximo las posibilidades que otorga el grabado. (Véase anexo 2).

3.4.1 Modelado.

Metas: Que los alumnos fortalezcan su desarrollo motriz, experimenten con diferentes materiales, texturas, temperaturas y sensaciones, así como contribuir al desarrollo perceptivo.

Materiales: Barro, plastilina, yeso, pasta para modelar, etc.

Elementos visuales: volumen, textura, espacio, composición.

3.4.2 Tema: Modelando con plastilina.

Actividad: Alebrije.

Descripción: La intención de la actividad fue que lxs niñxs experimentaran con el material, es decir, conocieran sus cualidades y limitantes a través de amasar, desarrollando tanto su motricidad gruesa como fina. Trabajamos con la masa, pellizcando, rodeando, aplastando, golpeando e incluso oliendo. Después pedimos a lxs niñxs que crearan un alebrije, basando sus ideas en sus animales favoritos.

Resultados obtenidos: La reacción de lxs niñxs fue positiva, el material les permitió una mejor representación de las formas, se esforzaron en realizar creaciones muy personales, quitaron, añadieron, incluso deshacían sin temor formas que ya tenían hechas, manifestaron sus emociones en la forma de realizar la acción, en todos los casos fue gratificante. (Véase anexo 3).

3.4.3 Tema: Modelado con barro I.

Actividad: Preparación de barro.

Descripción: Lo primero que realizamos fue la mezcla de agua y tierra, para obtener nuestro barro, posteriormente se repartió una cantidad modesta a cada niñx para que comenzara el modelado de su forma (animal, persona, objeto, etc.)

La condición de la acción era realizar formas tridimensionales, es decir no planas, de esta manera el niño se ve motivado a tomar consciencia de lo espacial.

Resultados obtenidos: Durante el proceso para obtener nuestro barro los niños mostraron en su mayoría entusiasmo, a algunos otros les parecía desagradable la sensación pegajosa; a través del tacto los niños percibieron las cualidades del barro: humedad, color, temperatura entre otros estímulos sensoriales. La actividad permite a los niños desarrollar progresivamente su motricidad fina, el material fue ideal para que pudieran ajustar las formas a la manera deseada. (Véase anexo 3).

3.4.4 Modelado con barro II.

Actividad: Formas básicas e irregulares.

Descripción: La actividad consistió en motivar a los niños a la realización de piezas tridimensionales a partir del barro, se trabajó a partir de formas básicas e irregulares, tomando en cuenta las cualidades del material.

Resultados obtenidos: A lo largo del proceso los niños desarrollaron sensaciones físicas, afectivas y emocionales; al realizar sus piezas, trabajaron la coordinación; experimentaron con las texturas, la elasticidad y el modelado, desarrollaron su motricidad fina, y los resultados en cuanto a las piezas fueron satisfactorios. (Véase anexo 3).

3.4.5 Tema: Vaciado en yeso.

Actividad: Mosaico.

Descripción: La actividad se realizó con pequeños bloques de plastilina (diversos colores), consistió en que los niños modelaran tiras de aprox 20 cm de largo, posteriormente en un plato desechable realizaban un dibujo con dichas tiras,

preparamos nuestro yeso y realizamos el vaciado en el plato, dejamos secar 24 horas.

Resultados obtenidos: La actividad resulto exitosa y fue un buen comienzo para introducir a lxs niñxs a otra técnica de la escultura, el vaciado, cabe mencionar que lo realmente importante de la actividad fue todo el proceso experimental que se realizó para la obtención de la pieza. (Véase anexo3).

3.4.6 Tema: Vaciado II.

Actividad: Cabezas de animales.

Descripción: La actividad consistió en que lxs niñxs realizaran su primer molde de yeso. Para ello fue necesario que dibujaran en una tabla el contorno de la cabeza de su animal preferido, posteriormente sobre el contorno colocaron una barrera de plastilina la cual sirvió para que el yeso se contuviera al realizar el vaciado.

Resultados obtenidos: Al llevar a cabo la realización de la acción lxs niñxs mostraron empatía y sobre todo asombro con la técnica, experimentaron el modelado con la plastilina poniendo en práctica habilidades psicomotrices, así como la textura del yeso al llevar a cabo su preparación, los resultados en cuanto a las piezas fueron favorables y satisfactorios. (Véase anexo 3).

3.5.1 Pintura.

Metas: Que los alumnxs experimenten los elementos plásticos que constituyen a la pintura como lo son el color, la textura, composición, ritmo, etc. Al mismo tiempo desarrollen un lenguaje propio para dar vida a sus creaciones.

Materiales: Ceras, acrílicos, acuarelas, pigmentos, oleos, pinceles, etc.

Elementos visuales: Color, forma, textura, composición.

3.5.2 Tema: Colores primarios.

Actividad: Libre

Descripción: La acción consistió en realizar una pintura libre de pequeño formato, en la cual lxs niñxs aprendieron a reconocer los colores primarios y sus derivados a partir de su aplicación. La condición era que solamente se podían utilizar los 3 colores principales.

Resultados obtenidos: A lo largo de la actividad lxs niñxs memorizaron los colores primarios e incluso algunas de las mezclas obtenidas durante el proceso, experimentaron la construcción de la pintura desde la pintura, es decir, no hubo un boceto previo, el dibujo se realizó partiendo de lo pictórico, los resultados fueron favorables y la mayoría de lxs niñxs quedaron satisfechos con la ejecución de sus obras, fue importante que los niñxs memorizaran los colores primarios ya que de ahí se partió para la elaboración de ejercicios más complejos en la posteridad. (Véase anexo 4)

3.5.3 Tema: Colores secundarios.

Actividad: Autorretrato

Descripción: La actividad se realizó a partir de dialogar acerca de lo que lxs niñxs consideraban autorretrato la mayoría pensaban que se trataba solo de pintar su rostro, sin embargo, se les planteo la idea de pensar el autorretrato como cualquier cosa en la que ellos se viesen reflejados, se les motivo a experimentar con el color para obtener otros, mezclando colores primarios y las bases blanco y negro.

Resultados obtenidos: A lo largo de la actividad lxs niñxs se mostraron motivados por la acción a realizar, todos se detuvieron a reflexionar respecto a los objetos con los que se sentían identificados y posteriormente comenzaron la construcción de sus pinturas, la mayoría manifestaron preguntas respecto a la obtención de colores, algunos otros lo experimentaron directamente, todxs manifestaron fluidez y seguridad a la hora de ejecutar el ejercicio.

(Véase anexo 4)

3.5.4 Tema: Sobreposición y yuxtaposición.

Actividad: Los sueños.

Descripción: La actividad consistió en que lxs niñxs realizaran una pintura a partir de recordar sus sueños y seleccionar el que les parecía más interesante, desagradable o bien intrigante. Para llevar a cabo esta acción trabajamos con acrílicos, la condición del ejercicio era que no podían realizar mezclas previas, es decir, que para obtener los colores deseados, fue necesario trabajar a partir de la sobreposición, acción que consiste en poner un color encima de otro para lograr un efecto visual, y la yuxtaposición, la cual consiste en poner un color a lado de otro para que visualmente generar otro color.

Resultados obtenidos: Durante la actividad, lxs niñxs experimentaron diversas maneras de construcción, hubo algunos que trabajaron de manera inconsciente

con transparencias y otros que obtuvieron colores inesperados, la mayoría de lxs niñxs manifestaron dudas las cuales fueron resueltas a lo largo de la realización del ejercicio. La acción sirvió para enseñar otra forma de hacer pintura, y de igual manera expandir la visión de lxs niñxs, los resultados fueron sumamente favorables. (Véase anexo 4)

3.5.5 Tema: Transparencias.

Actividad: Paisaje.

Descripción: La actividad consistió en realizar un paisaje con acuarela, a partir del concepto de mancha, yuxtaposición y sobreposición, la condición del ejercicio era que no se podía recurrir al uso de líneas. Lxs niñxs experimentaron con diversas cargas de agua para obtener diversos valores tonales e identificar las cualidades del material.

Resultados obtenidos: A lo largo de la actividad lxs niñxs mostraron seguridad y fluidez en la ejecución, aprendieron que cuando se diluye el color con más agua se logran efectos más suaves y viceversa, Utilizamos papel de algodón, para poder utilizar de manera libre las acuarelas, incentivamos a lxs niñxs a que pusieran en práctica lo ya experimentado en sesiones anteriores. (Véase anexo 4).

3.5.6 Tema: Figuración y abstracción.

Actividad: Libre.

Descripción: La acción consistió en realizar dos piezas (pinturas), una figurativa y la otra abstracta, lxs niñxs podían elegir entre gises, acuarelas, acrílicos, crayolas, etc., para la realización de sus obras. Se establecieron las diferencias entre la figuración y la abstracción, partieron de la pieza figurativa para generar la segunda pieza (abstracta), se utilizaron ejemplos de diversos pintores y nos apoyamos en material visual para esclarecer los conceptos.

Resultados obtenidos: Durante la realización de la acción lxs niñxs fueron asimilando las diferencias entre lo abstracto y lo figurativo, resolvieron de manera concreta el ejercicio, algunos partieron de fotografías algunos otros de recortes o postales, no se trataba de copiar las formas, sino de reinterpretar lo que observaban, así obtuvieron su pieza figurativa, posteriormente lxs niñxs deconstruían las formas volviéndolas geométricas, de esta manera obtenían una abstracción, algunos fueron más complejos pensando en diversas vistas de los objetos y otros optaron por solo simplificar las formas, los resultados fueron satisfactorios. (Véase anexo 4)

Conclusiones.

El arte es un factor clave para despertar el pensamiento creativo en la humanidad; ya que a su vez genera reflexiones respecto a la situaciones que acontecen en la realidad, los procesos creativos son fundamentales para el desarrollo espiritual e intelectual de cualquier ser humano, ya que a partir de la imaginación, es posible generar realidades que satisfagan los deseos de lxs individuos, de esta manera se obtiene una sensación de bienestar y permite a lxs individuos sentirse liberados.

Cuando se piensa de forma creativa y no automática es posible generar transformaciones en el entorno que nos rodea

La influencia de la presencia del arte en las personas, fomenta un cambio gradual desde temprana edad para que cuando se llegue a la adultez, entonces se conciba una mejor manera de vivir y pensar ante lo que nos rodea.

Cuando lxs niñxs experimentan las artes plásticas: aprenden a transmitir una visión personal en sus trabajos, utilizan una mirada propia y a percibir detalles menos obvios, aprenden a explicar, justificar y evaluar lo que realizan con un espíritu crítico, van más allá de sus creaciones, toman nuevos riesgos y aprenden de sus errores

Si el niño no está en contacto con la educación artística, como un objetivo para el desarrollo psicomotor, intelectual y sensitivo, el individuo se vuelve un reproductor de esquemas, sin ideas ni iniciativas, de esta manera se pierde autonomía y se reemplaza por estereotipos dictados por una sociedad.

Si se atienden cuestiones psicológicas desde la temprana edad, es decir, las que devienen del interior del ser en la primer infancia, tendremos como consecuencia una reflexión en lo que implica la construcción de un entorno social, pero si desde la primer infancia educamos hacia la competencia la deshumanización y el consumo es sencillo imaginar qué clase de sociedad tendremos como consecuencia.

La educación artística no puede reducirse solo a la instrucción y ejecución técnica ni académica en sus fines curriculares, así como debe evitar el exclusivo discurso conceptual que filosofa en torno a las ideas cuya materialización arrastra un vacío docente. En ambos casos, se corta un proceso artístico que, comprendiéndolo unitario consta de teoría y praxis

Como docentes es importante contar con un dominio amplio de los conocimientos artísticos, e invitar a los alumnxs a desarrollar sus habilidades , valores y actitudes, las cuales le brindan al alumnx herramientas suficientes para comprender e interpretar críticamente las manifestaciones artísticas y de la cultura en diferentes contextos, así como expresar ideas y sentimientos potencializando su propia capacidad estética y creadora por medio de las disciplinas presentes en los lenguajes de las artes visuales.

Anexo 1

Dibujo

amos
en la
no p.
entre
o".

bendiciones que he tenido a lo largo
de mi vida, de mi trabajo, a través
de mi actitud y con mi relación con
la gente, con las personas, y lo voy
a seguir haciendo estando aquí o en
cualquier parte.

dero
lado,
enta
que
onen
s, y
bajo
ones
la ia

Mi legado es un tanto relativo, porque
no estoy seguro de que sea un
propósito sino una consecuencia,
y me refiero a que si alguien, a lo
largo de mi vida, me ha conocido y
le he dejado, de acuerdo a nuestra
experiencia compartida, una opinión
positiva o un pensamiento favorable,
me doy por bien servido.

ios",
mos
onal,
pero
ones
"El
cada
rita;
rias;
drea
fue
le lo
ento
nes
bien
que
n la
que
que
cas
es
e el
ena

tu

pa
toy
ón
ste
las

70-02-17

Anexo 2

Grabado

Anexo 3

Modelado

Anexo 4

Pintura

Bibliografía

Abad Molina, J. (2008) *Iniciativas de Educación Artística a través del arte contemporáneo para la Escuela Infantil (3-6 años)* (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid. Extraído el 31 de Octubre de 2015 de <http://eprints.ucm.es/9161/>

Acerete, Dora M. *Objetivos y Didáctica de la Educación Plástica*. Biblioteca de Cultura Pedagógica. Editorial Kapeluz, Buenos Aires, (1974)

Alcalde, C. (2003). *Expresión plástica y visual para educadores*. Madrid: ICCE

Antuña, J., Rodríguez, C. (1992): "Aspectos evolutivos del dibujo infantil." *Signos* n.º 5-6

Arnheim, Rudolf. *Consideraciones sobre la educación artística*. Ediciones Paidós Estética, Barcelona, (1993)

Bejerano González, F. (2009) *La Expresión Plástica como fuente de creatividad*. Cuadernos de Educación y Desarrollo, Nº 4, Junio 2009. Extraído el 3 de Abril de 2016 <http://www.eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm>.

Bisquert Santiago, Adriana. "Las Artes Plásticas en la Escuela". Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Instituto Nacional de Ciencias de la Educación, Madrid, (1977)

Boix, E.; Creus, R. (1986): *El arte en la escuela. Expresión plástica*. Barcelona. Polígrafa

Cabanellas, J. (1980): *Formación de la imagen plástica en el niño*. Pamplona. Grafinasa

Diario El Economista en línea. "Educación artística obra negra: danza en el aula"
Recuperado de: <http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2010/06/24/educación-artística-obra-negra>. Fecha de consulta: 20/06/2015.

Edwards, B. (1984): *Aprender a dibujar*. Madrid. Hermann Blume

Eisner, Eliot W. (2004). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós.

- Eisner, Eliot W. *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós. (1972)
- Ellen Winner, Thalia R. Stephan Vincent Lancrin *¿El arte por el arte? La influencia de la educación artística*. Ed. IPN, México
- Gardner, H. (1987): *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Buenos Aires. Paidós.
- Gardner, H. *La mente no escolarizada: cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas*. Barcelona: Paidós (1993)
- González, María del Carmen “El arte en las escuelas no es juego de niños” *Errata #*, 2011, #4, pp.273
- Gordon Rattray Taylor. *El cerebro y la mente. Una realidad y un enigma*. (1980) Ed. Planeta, Barcelona 355 p
- Hargreaves, D. J. *Infancia y educación artística*. Madrid: Morata. (1991)
- Hoyuelos, Alfredo. *La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*. Barcelona: Octaedro. (2006)
- Huyghe; R: *El arte y el hombre*. Planeta Barcelona (1977)
- Jimenez, L., Aguirre, I. y Pimentel, L. (2009). *En la Educación artística, cultura y ciudadanía*. Madrid: Fundación Santillana
- Lowenfeld Viktor, *El niño y su arte*. Ed. Kapeluz, B.Aires, (1973)
- Loewenfeld, V. y Lambert, W. (1992) *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapeluz
- Muñoz, A. (1991): “Los procedimientos en la educación artística”. *Signos*, n.º 4
- Read, Herbert. *Educación por el arte*. Ediciones Paidós Ibérica, colección: “Paidós Educador”. Traducción de Luis Fabricant, primera reimpresión 1982, Barcelona;
- Save the children, “Pedagogía desde el arte.”
https://www.savethechildren.mx/sites/savethechildren.mx/files/resources/MANUAL%20PEDAGOGIA%20DESDE%20EL%20ARTE_0.pdf Fecha de consulta: 09- 11- 15

Sefchovich, Waisburd Galia. *Hacia una pedagogía de la creatividad* Ed. Trillas, México

Soler, E. (1990): *Educación sensorial*. Madrid. Alhambra.

Stern, A. (1962): *Comprensión del arte infantil*. Buenos Aires. Kapelusz.

UNESCO, http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi57_artseducation_es.pdf Fecha de consulta: 10-12-15

Vargas Ángel, "La ruptura entre educación y arte, pérdida para el país, afirma Teresa Vicencio" *La jornada*, 2011. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2011/04/08/cultura/a07n1cul> (Consulta 03 - 02 -16)

Vygotsky, L. S. (1924) *Psicología del arte*. Barcelona: Barral, 1972.

Vygotsky *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Akal, 1982.

Widlocher, D. (1975): *Los dibujos de los niños*. Barcelona.

-