

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

**Representaciones sociales de la asignatura de Artes,
en los docentes de la Escuela Secundaria Oficial “Pablo Latapí Sarre”**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

PRESENTA:

YOSIE DÁMARIS SANTIAGO TORRES

ASESORA:

MTRA. MARTHA CORENSTEIN ZASLAV

Noviembre, 2017

Ciudad Universitaria, Ciudad de México

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Dedicatorias

A mi familia: Edmundo, Adriana y Alex, ¡lo logramos!, esto es para ustedes.

A Dios. "Cuanto hago, cuanto tengo, lo hago y lo tengo por su gracia y por su misericordia; todo viene de su sangre preciosa y de sudor amargo, y por eso todo hay que hacerlo en servicio de su gloria, con gozo y con corazón".- Martín Lutero

¡A ti sea la gloria!

Agradecimientos

Dicen que la gratitud es la memoria del corazón, y mi corazón recuerda muy bien a todos los que han contribuido a lo largo del camino para este logro.

A mi familia. Papá, mamá, hermanito, les escribo con lágrimas de gratitud en mis ojos. Gracias por ser mi apoyo, por sus ánimos, abrazos y oraciones. Gracias por creer en mí y soñar conmigo. Los amo. ¡Lo mejor está por venir!

A mi papá, Edmundo Santiago. Gracias por todo tu esfuerzo y sacrificio, por las horas extra de trabajo y por dejar tus sueños para que yo pudiera alcanzar los míos. No hubiera podido lograrlo sin ti. Pero sobre todo gracias por enseñarme que hay algo más grande y con peso eterno en esta vida, por lo cual debo luchar. Mi héroe, te amo y admiro tanto, más de lo que puedo expresar.

A mi mamá, Adriana Torres. Gracias por cada paso que has dado conmigo, corriendo riesgos y soñando juntas. Gracias por cuidar de mí; tus enseñanzas y la instrucción que hasta ahora me has dado han sido los cimientos más importantes en mi formación. Tu amor y pasión por la educación han sido mi más grande ejemplo y ánimo para seguir en este camino. Te amo tanto.

A mi hermanito, Alejandro Santiago. Gracias por cada broma y por las risas y carcajadas que inevitablemente me sacas; hiciste tan ameno y divertido este tiempo. Te amo tanto.

A mi asesora, Martha Corestein. Gracias por creer y confiar en mí y en mi trabajo y por todo el tiempo voluntariamente dedicado. Su instrucción fue piedra angular en este proceso. Después de estar peleada con la investigación los primeros dos años de la carrera, le agradezco haberme hecho disfrutar tanto de ella a través de su materia. Este logro también es suyo.

A los Doctores Mónica y Andrés Lozano Medina por abrirme las puertas para realizar mi servicio social en el Doctorado en Política de los Procesos

Socioeducativos y dejarme aprender de cerca de tan grandes e increíbles personas.

A Mariana García, mi maifren. Tu amistad ha sido un oasis en los últimos años. Gracias por escucharme, animarme y mostrarte amiga cuando tanto lo necesité, por ser fiel y leal aún después de conocerme en los buenos y peores momentos. ¡Deseo que todo el mundo tenga una amiga como tú!

A mis sinodales: Nancy Galván, Georgina Ramírez, María del Carmen Saldaña y Renato Huarte. Gracias por el tiempo dedicado a la lectura y análisis de mi trabajo. Sus observaciones y comentarios enriquecieron y fortalecieron mi trabajo.

A todos aquellos profesores que a lo largo de mi vida me hicieron amar la educación y creer en ella. Fueron varias las razones que me hicieron llegar a estudiar educación, pero la principal de ellas fue conocer a personas que me inspiraron a hacerlo; tuve la dicha de encontrarme con gigantes y aprender de ellos. Mirar el amor y la pasión con la que lo hacían me hizo interesarme en algo que desgraciadamente ha perdido valor durante los últimos años. Estoy segura que si han apostado por la educación es porque, al igual que yo, creen que ésta puede cambiar el destino de los seres humanos, transformar vidas y hacer mucho en un mundo que tanto lo necesita. Sería imposible nombrarlos a todos, pero mi corazón los tiene muy presentes. Todo mi respeto y admiración para ustedes.

Y por último, pero el más importante, al autor y la razón de este logro, a Dios. Sería inútil decir que todo esto fue únicamente gracias a mi esfuerzo, y no reconocer que todo lo que he logrado hasta ahora ha sido gracias a ti. Mi amigo, mi amado, te amo. Toda mi vida no bastará para agradecer todo lo que has hecho en mí. Gracias por guiar cada paso en mi vida. Gracias por poner tus sueños en mi corazón y hacerlos realidad. Gracias por tomar mi mano y caminar conmigo. Gracias por tu gracia y fortaleza. La vida ha sido la mejor aventura a tu lado. Viviré cada día esforzándome por alegrar tu corazón y sacar sonrisas de tu rostro. ¡La aventura nos aguarda!

“El arte como experiencia liberadora ha de contribuir a canalizar la energía social y a crear nuevas formas de comunicación intercultural, de convivencia y de cambio social. Es decir, debe apoyar nuestro derecho a ser felices.”

- Lucina Jiménez

Índice

Introducción.....	9
1. Educación artística	12
1.1 Importancia de la educación artística en la vida del ser humano	15
1.2 Incorporación del arte en el currículum escolar.....	20
1.3 Incorporación del arte en el currículum escolar de México	22
1.3.1 La educación artística en secundaria	25
1.3.2 La asignatura de Artes.....	26
2. Las representaciones sociales.....	29
2.1 Conceptualización.....	29
2.2 Representaciones sociales de la educación artística	35
2.3 Representaciones sociales de la asignatura de Artes en docentes de secundaria	40
3. Las representaciones sociales de la asignatura de Artes de los docentes de la Escuela Secundaria Pablo Latapí	43
3.1 Del arte a la docencia y de la docencia al arte.....	48
3.2 El programa de Artes dice... ..	51
3.3 En la asignatura de Artes yo enseño... ..	54
3.4 Condiciones en las que se imparte la asignatura de Artes y sus desventajas.....	56
3.5 Retos a los que se enfrentan al impartir la asignatura	62
3.6 Alternativas a las que recurren para dar su clase	64
3.7 Importancia de la asignatura en los alumnos.....	67
3.8 Significados sociales del arte y asignatura de Artes	68
3.9 Significado personal de la asignatura de Artes	71
3.10 Satisfacciones que les ha dejado el dar la asignatura	74
Conclusiones.....	78
Referencias.....	83
ANEXOS	
Anexo 1. Guión de entrevista.....	86

Anexo 2. Carta solicitud al director escolar.....	89
Anexo 3. Carta solicitud a los docentes.....	91

Introducción

Mi vida ha estado atravesada por el arte y quizá, de no haberme enfocado a estudiar Pedagogía, estaría dedicada totalmente a esta área.

A lo largo de mi formación académica pude notar aspectos en la educación artística otorgada por el Sistema Educativo Nacional, mismos que generaron una preocupación e interés por la forma de abordar el arte en la educación básica, particularmente en el nivel secundaria. La asignatura anteriormente conocida como Educación Artística fue modificada en los programas de estudio de secundaria de acuerdo con la Reforma de la Educación Secundaria 2006, obteniendo el nombre de Artes y un carácter obligatorio que exige su curso durante los tres años en este nivel.

La frecuente desvalorización tanto del arte en general, de la educación artística y de la asignatura de Artes específicamente, la cual se refleja en su práctica en las aulas, aunado a sus bajos y deficientes resultados, es la problemática que originó y da sentido a esta investigación.

Si bien son muchos los actores que intervienen en este proceso, el supuesto de que quizá tal desvalorización de la asignatura de Artes podía deberse a las creencias o significados que los docentes que imparten esta materia construyen acerca de ella, y que a su vez los llevan a ejercer su práctica de determinada forma, orienta esta investigación a querer conocer justamente las representaciones sociales de la asignatura de Artes en los docentes que la imparten, así como los factores que intervienen en dichas construcciones, estudiando el particular caso de los profesores de la Escuela Secundaria No. 837 “Pablo Latapí Sarre”.

Frecuentemente escuchamos hablar sobre la importancia del arte en la educación y también del bajo resultado que arroja la educación mexicana en esta área, respecto a otros países. Sin embargo, poco se ha investigado acerca de cómo se vive realmente el arte en las escuelas, y cuáles son sus causas. Uno de los fines de este trabajo es dejar de lado las suposiciones y acercarse directamente al

objeto de estudio del cual se pueda obtener información que enriquezca al análisis de la problemática antes mencionada.

Dada la naturaleza del objeto de estudio que atañe a esta investigación, es decir los docentes de la asignatura de Artes y su representación social, esta investigación tiene un carácter cualitativo y se fundamenta en la teoría de Representaciones sociales de Serge Moscovici.

De forma casi automática, los sujetos construimos cotidianamente creencias, opiniones, juicios y representaciones del sin fin de objetos que nos rodean. Tomamos una postura respecto a un elemento y lo dotamos de un significado a partir del contexto en que nos desenvolvemos y de las circunstancias que nos abrazan. En este caso, el significado que los docentes le atribuyen a la asignatura de Artes, es atravesada por diversas situaciones, como lo son: la preparación académica, cuestiones sociales, culturales, experiencias, etc., y es en función de ese significado que el docente guía su actuar, sus actividades, su forma de llevar a cabo la materia, de transmitirla y enseñarla.

Esta investigación expone, a partir de la narración de las experiencias de docentes, cuál es el significado y sentido que éstos le otorgan a la materia de Artes, identificando y analizando los factores que han influido en tal construcción, para así comprender la posición que toman para actuar en su realidad.

En este sentido el presente trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos, de la siguiente manera:

El capítulo 1 “Educación artística” argumenta a través de diversos ejemplos la importancia de la educación artística en la vida del ser humano, misma que la ha llevado a incorporarse dentro del currículum escolar, tanto internacional como nacional. La delimitación del estudio en secundaria lleva a este capítulo a precisar cómo es que se trabaja en este nivel y específicamente en la asignatura de Artes, haciendo alusión al programa de estudios y a las modificaciones que se han realizado a éste debido a las constantes reformas en el ámbito educativo.

Por otro lado, el capítulo 2, “Las representaciones sociales”, hace énfasis en la teoría en que se basa esta investigación, explicando a grandes rasgos su dinámica, así como la relación que establece en este trabajo con la educación artística y específicamente con la asignatura de Artes en docentes de secundaria.

Posteriormente, el capítulo 3, “Las representaciones sociales de la asignatura de Artes de los docentes de la Escuela Secundaria Pablo Latapí”, detalla la labor realizada en campo de trabajo. Este apartado menciona cómo y bajo qué criterios fue que se seleccionó a la población estudiada, así como la ruta de aproximación al objeto de estudio y los elementos utilizados en el proceso. También, de forma detallada y acompañado de un análisis, se desglosan los resultados obtenidos de la narración de las experiencias docentes, organizados como ejes, los cuales dan cuenta de los factores que intervinieron en la construcción de significados de los docentes.

Finalmente las conclusiones expresan mi experiencia al realizar este trabajo, los resultados que se obtuvieron de éste y algunos comentarios finales en torno a ello.

1. Educación artística

[...] la educación artística, sin que se ofrezca como fórmula garantizada, se convierte en un campo de reflexión y práctica educativa emergente ante el cada vez mayor reconocimiento de que sin el arte es difícil ensanchar la comprensión y la construcción del mundo, y de que, asumido como experiencia y práctica transformadora, permite a las personas cambiar su entorno individual, social y comunitario a partir de explorar y asumir diversas prácticas éticas y estéticas.¹

Hablar de educación artística, tema de este trabajo, y en este caso definir lo que es resulta una labor sumamente compleja; tan compleja como pretender determinar qué es arte y qué es educación. Ambos conceptos parten de construcciones sociales y constituyen para cada persona una noción totalmente diferente. Sin embargo, trataré de explicarlos en las siguientes líneas, con el fin de ir entretejiendo algunas ideas que abran brecha para llegar al objeto de esta investigación: las representaciones sociales de la asignatura de Artes en docentes de secundaria.

Sería imposible tratar de encasillar en un concepto lo que es el arte, ya que como bien lo menciona Victoria Morton, “las artes poseen una zona de abstracción que no es posible conceptualizar ni planificar porque tiene que ver precisamente con las formas individuales en que cada ser humano ejerce el arte, participa en ella y la integra a la vida misma”.² De este modo, el arte se vive y hace de distintas maneras y formas. Sin embargo, parto de la idea general que el arte “es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, expresando una visión sensible acerca del mundo con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.³ Reconozco que existe una disputa en torno a la cuestión si todas las creaciones realizadas por el ser humano son arte.

---

¹ JIMÉNEZ, Lucina, *Educación artística, cultura y ciudadanía*, p. 11.

² MORTON, Victoria, *Una aproximación a la educación artística en la escuela*, p. 85.

³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Definición de arte*, [en línea].

No obstante, no es el fin de este trabajo profundizar en un análisis estético del asunto.

Ahora bien, la necesidad de encausar el arte, aprenderlo y enseñarlo, crea un vínculo estrecho entre éste y la educación. Incluso, Herbert Read sostiene que “el arte es una fusión completa de dos conceptos: arte y educación, de tal suerte que al referirse a arte hace referencia a un modo educativo, a un proceso de crianza; y cuando se refiere a educación, alude a un proceso artístico de autocreación”.⁴ A pesar de ello, cada sujeto tiene una visión y vive de manera diferente la incorporación del arte en el proceso educativo. Es por ello que existen distintas aproximaciones referentes a la relación arte y educación, o en este caso, formas en que la educación aborda las artes, las cuales cambian según los fines y propósitos de éstas.

Sin embargo, debido a que este trabajo no es un análisis de todos los tipos de aproximaciones artísticas-educativas que existen, quisiera ir profundizando en el concepto detonante de la problemática a analizar, es decir, *educación artística*. El concepto de educación artística se entiende de diferentes formas y se trabaja de manera distinta. De hecho, en el mundo de las artes la educación artística remite en sí a la formación total y profesional en las artes, es decir a la creación de artistas en alguna de sus ramas. Ésta “se entiende por un tipo de praxis social que aspira a la formación integral del educando por medio del desarrollo de competencias expresivo-creativas. Esto supone el aprendizaje de los valores estéticos, las técnicas y los materiales propios de cada lenguaje artístico y la aplicación de dichos conocimientos al trabajo creador”.⁵

Cabe señalar que el complejo concepto de educación artística se vuelve tan polémico debido a que “incluye el grado de asimilación de los valores artísticos, el nivel de erudición en la esfera del arte, la capacidad de percibir y valorar adecuadamente lo estético; así como el nivel de desarrollo de las orientaciones

---

⁴ MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 43.

⁵ *Ibidem*, p. 21.

valorativas estéticas y la vía de iniciación al arte”⁶, provocando que por educación artística se entiendan diferentes cosas y se trabajen de forma distinta. Sin embargo, he utilizado este término porque, si bien esta expresión tiene otra connotación en el campo de las artes, este trabajo se enfoca en la educación artística en México y es así como se nombra en los distintos documentos educativos.

Por otro lado, durante mucho tiempo y en distintos países, la educación artística ha tenido un papel relegado y ha sido una cuestión elitista o de interés personal. Por ejemplo, es bien sabido que en la educación formal no se le dedica al Arte el mismo número de horas que se destinan para materias como matemáticas y español, por mencionar algunas. Comúnmente se considera la educación artística de menor valor en comparación al resto de las asignaturas de conocimiento general, establecidas en el currículum oficial escolar.

La incógnita ante esta situación es ¿por qué sucede esto? A lo que, entre otras cuestiones, mucho del relego a este tema se debe al desconocimiento de la importancia y el impacto, así como los beneficios que genera el arte, o en este caso la educación artística, en los seres humanos. Sin embargo, en los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones y estudios respecto al tema, las cuales han arrojado información sumamente favorable para la educación artística, logrando que actualmente se le dé cada vez un mayor reconocimiento a ésta, y se busquen las formas y los medios de hacerla posible y viable para todas las personas.

En épocas pasadas, y por desgracia todavía en los tiempos actuales, se pensaba que la educación artística podía ser de interés solo para quienes veían en el arte un campo de desarrollo profesional, o era contemplada como una actividad marginal en las escuelas. Lo cierto es que el avance en la investigación de la psicología, la neurociencia, la educación y los valores ha subrayado la importancia de las artes como espacios que brindan la posibilidad de transformación de la dimensión humana, tanto en los ámbitos del conocimiento como en los afectivos, sociales y espirituales.⁷

---

⁶ *Ibidem*, p. 28.

⁷ JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 7.

Es por ello que me parece relevante mencionar dichos ámbitos que la educación artística afecta, para resaltar su valor y repercusión en los sujetos.

1.1 Importancia de la educación artística en la vida del ser humano

¿Qué se gana con la educación artística?, ¿cuáles son sus beneficios?, ¿de qué forma contribuye en las personas? Son varios los aspectos a resaltar en esta cuestión, y de suma importancia conocerlos para así acordar que la educación artística no sólo es conveniente, sino imprescindible en la formación de los seres humanos.

En la *Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI* de la UNESCO (2006) se construyó un documento que particularmente considero ineludible destacar debido a la información que arroja acerca de lo que produce la educación artística. Este documento es la *Hoja de Ruta para la Educación Artística*⁸. Según dicho escrito, son múltiples los beneficios que se desprenden de una educación anclada al arte, los cuales van desde aspectos individuales, hasta cuestiones colectivas. Conforme a éste, la educación artística:

- *Potencializa y desarrolla al ser humano*

Según lo estipulado en el artículo 26 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, “la educación debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”⁹, es decir, que a través de la educación y la interacción con su entorno físico, social y cultural, los sujetos logren constituirse como tales; que puedan evolucionar, perfeccionarse, desenvolverse y actuar como personas en un determinado lugar y tiempo. Si bien existen distintas vías educativas de lograrlo, la educación artística permite al ser humano explayar sus facultades y talentos, manifestar sus ideas y sentimientos, así como desarrollar capacidades que los dotan de competencias para la vida.

---

⁸ Cfr. UNESCO, *Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI*, p. 12-13.

⁹ NACIONES UNIDAS, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, [en línea].

“Los países afiliados a la UNESCO consideran que el objetivo principal de la enseñanza de las artes para los niños y los jóvenes consiste en proporcionar herramientas que les permitan comprender la vida y desenvolverse en ella”¹⁰. Esto es posible con la educación artística, ya que ésta no se encasilla sólo en “arte”, sino que se conecta y relaciona con múltiples aspectos de la vida como por ejemplo asuntos culturales, políticos, económicos, sociales, etc., que los preparan para enfrentarse a la realidad pero con una mirada distinta.

Del mismo modo, individualmente a través de la educación artística “en la esfera emocional se potencia la expresión de los sentimientos, la autoestima, el autoconcepto, la confianza en sí mismo y la seguridad”.¹¹ Esto se da debido a que satisface la necesidad de creatividad e imaginación que todos, como seres humanos poseemos.

- *Desarrolla competencias cognitivas y permite conseguir un mejor aprendizaje*

El arte trabaja con historia, datos, nombres, claves, paradigmas y una serie de aspectos que no terminaría de nombrar. Es por esto que todas las artes: la música, la danza, la pintura, la literatura (por mencionar sólo algunas), exigen de quien se involucra con ellas la totalidad de elementos internos como: la memoria, la concentración, la atención y la creatividad, entre otros. No obstante, al mismo tiempo que los demanda, también los desarrolla.

Además, como consecuencia de lo anterior, la educación artística “se comporta como eje articulador y aporta elementos para el aprendizaje de otras materias del currículo en tanto que beneficia, entre otros, la capacidad lectora, el pensamiento matemático, el aprecio e interés por la historia, la adquisición de valores, el desarrollo de habilidades verbales y el incremento del vocabulario”.¹² La educación artística va mucho más allá de ella misma, afectando inevitablemente campos “ajenos” a ella.

---

¹⁰ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *Las Artes y su enseñanza en la educación básica*, p. 34.

¹¹ *Ibidem*, p. 35.

¹² *Ibidem*, p. 34-35.

- *Concientiza a los sujetos de su entorno cultural*

Gardner, Csikszentmihalyi, Read y Frega, quienes son “los especialistas en el desarrollo de los menores y los adolescentes, argumentan de manera general que las artes favorecen en los educandos una visión creadora y abierta que los motiva a participar de manera activa en el mundo en el que interactúan y conviven”.¹³ En la educación artística los sujetos actúan en su entorno y colaboran con él, de tal forma que están despiertos a la realidad que los rodea; en este caso, a la cultura de la cual son parte, con el fin de intervenir en ella y transmitirla por generaciones.

La educación artística no vuelve ajenos a los sujetos del contexto en el que se encuentran, o de la cultura de la cual son parte, sino que permite que se reconozcan como personas inmersas en una determinada situación y un preciso momento histórico, con costumbres y prácticas específicas, de tal forma que puedan influir en su realidad. Esto es posible, ya que ésta “les permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea y participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana”.¹⁴

- *Prepara para apreciar las manifestaciones artísticas*

Además de los beneficios previamente mencionados, la educación artística impacta hasta su propio espacio, educando también para las artes.

Aunque pocas veces lo percibamos, vivimos rodeados de arte en lo que vemos, escuchamos, sentimos, etc. Sin embargo, la mayoría de las personas no somos conscientes de esto porque no hemos sido educados para ello. Nuestros sentidos no han sido desarrollados para apreciar el arte y ser sensibles ante él.

No obstante, en la educación artística, los sujetos se sumergen en conocimientos sobre las artes los cuales los entrenan para valorar crítica y razonadamente a éstas, posibilitándoles percibir y apreciar de forma inusual las distintas expresiones artísticas. “Las artes contribuyen a que niños y jóvenes valoren la

---

¹³ *Ibidem*, p. 34.

¹⁴ UNESCO, *op. cit.*, p. 3.

cultura a través del reconocimiento y análisis de sus diversas manifestaciones”.¹⁵ Sin una preparación al respecto, la cultura y el arte están destinadas a ser poco o mal valoradas, e incluso corren el riesgo de perderse con el transcurso del tiempo.

La educación artística fusiona todas las capacidades del ser humano. Ésta “contribuye a desarrollar una educación que integra las facultades físicas, intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes”.¹⁶

- *Incita a una transformación de la comunidad y los individuos*

En medio de una sociedad que se ha vuelto apática e indiferente a las problemáticas sociales, el arte sensibiliza. La educación artística impacta emocional, intelectual, y socialmente a los seres humanos, de tal forma que los entenece y hace conscientes de las contrariedades presentes en la población, empujándolos a visionar modificar el entorno del cual son parte.

Ante la heterogeneidad de la sociedad actual, se exige de los habitantes total apertura frente a las múltiples diferencias de creencias, conductas, prácticas, etc., a lo cual la educación artística ha sido una alternativa, ya que ésta “fomenta la estimulación de comportamientos y valores básicos para la tolerancia social y la celebración de la diversidad”.¹⁷ Conforme a las múltiples esferas con las que interactúa y trabaja la educación artística, es imposible concebir que ésta, siendo tan variada y abierta, fomente el rechazo y el repudio en quienes la practican. Es por ello que “las ventajas de la educación artística también se pueden apreciar en el papel que juegan en el desarrollo comunitario, ya que se traducen en mejoras sociales, económicas y educativas”.¹⁸

Actualmente la educación artística está siendo utilizada como una solución para combatir las distintas problemáticas sociales, pero también como un medio para prevenirlas. Según la UNESCO, ésta es una

---

¹⁵ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *op. cit.*, p. 35.

¹⁶ UNESCO, *op. cit.*, p. 3.

¹⁷ *Ibidem*, p. 5.

¹⁸ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *op. cit.*, p. 42.

herramienta básica para la integración social y puede contribuir a abordar problemas clave a los que se enfrentan las sociedades, incluidos el crimen y la violencia, la persistencia del analfabetismo, las desigualdades entre sexos (incluido el menor rendimiento escolar de los varones), el maltrato y la desatención de los niños, la corrupción política y el desempleo.¹⁹

- *Medio para el desarrollo económico*

La cultura es una base social. Sin embargo, es también una vía para optimizar el desarrollo económico. Por esto mismo es que durante los últimos años distintos países han puesto la mirada sobre la educación artística, considerándola como una inversión a futuro, a través de la cual la población pueda sacar provecho del capital cultural con el que cuentan y darlo a conocer, así como innovar y crear industrias encaminadas a la cultura y el arte.

La educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos desarrollados.²⁰

Asimismo, destacando que uno de los beneficios de la educación artística es que prepara a los sujetos para apreciar las manifestaciones artísticas, pero también para intervenir en ellas directa y sensatamente, “los programas de educación artística pueden ayudar a las personas a descubrir la diversidad de expresiones culturales que ofrecen las industrias e instituciones culturales y a responder críticamente a ellas”.²¹ No sólo se trata de reconocer que existen empresas y organismos destinados a la producción del arte, sino que es además imprescindible dar las herramientas necesarias para que cada sujeto desarrolle un criterio basado en un conocimiento profundo al respecto, a partir del cual pueda emitir un juicio argumentado.

Con todo lo mencionado anteriormente, respecto a la dimensión del impacto de la educación artística en los seres humanos y la sociedad en general, no queda duda de la gran ventaja que se obtiene al ejecutarla y ponerla en práctica dentro de una

---

¹⁹ UNESCO, *op. cit.*, p. 4.

²⁰ *Ibidem*, p. 6.

²¹ *Ibidem*, p. 3.

comunidad. La educación artística no debe ser una cuestión elitista o específica de quien desea dedicarse al mundo del arte, sino abierta y disponible para la población en general, de modo que puedan disfrutar de sus beneficios. Incluso,

la OEI está convencida de que el aprendizaje y la experiencia del arte en las escuelas y fuera de ellas constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de la ciudadanía. La presencia del arte en la educación, a través de la educación artística y de la educación por el arte, contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y de los jóvenes.²²

En consecuencia, la educación artística pasó de ser un privilegio de unos cuantos, para convertirse en un derecho para todos.

1.2 Incorporación del arte en el currículum escolar

Elliot Eisner, en su lucha por el justo reconocimiento y valor del arte en la educación, extiende en su libro *La escuela que necesitamos: ensayos personales*, una invitación a tomar en cuenta los múltiples beneficios de la educación artística, de tal forma que se le incluyera como parte del currículum escolar, no sólo como entretenimiento, sino como generadora de conocimientos, destrezas y habilidades, únicos. Eisner sostenía lo siguiente:

si las artes desarrollan determinadas destrezas mentales y si informan acerca del mundo con una modalidad exclusiva de su forma, entonces su presencia en nuestros programas para los jóvenes tenderá a promover esos resultados, mientras que su ausencia tendrá el efecto contrario. Por consiguiente, cuando pensamos en las artes no sólo como objetos que brindan placer, sino como formas que desarrollan destrezas mentales y aumentan la comprensión, su significación como parte de nuestros programas educativos se hace evidente. Los currícula en los cuales las artes están ausentes o se enseñan de un modo inadecuado despojan a los niños de lo que en otras circunstancias podrían alcanzar.²³

En el presente siglo, en medio de un mundo globalizado en el que existe una interdependencia entre los múltiples países, se han construido y establecido mundialmente retos y metas tanto económicas, como educativas, sociales, culturales, etc., con el fin de responder a las exigencias actuales. Ante tal situación, se ha tornado necesario que la sociedad responda con competencias,

---

²² JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 7.

²³ EISNER, Elliot, *La escuela que necesitamos: ensayos personales*. p. 99.

habilidades y actitudes específicas que le permitan desenvolverse frente a cualquier requerimiento.

Para esto, los resultados que han arrojado las investigaciones respecto a los beneficios y el impacto positivo de la educación artística en los seres humanos, se han dado a conocer internacionalmente durante los últimos años, lo cual ha provocado que se cobre un interés particular por ella, ocasionando que ésta sea promovida y atendida por distintas naciones.

Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la educación escolar han puesto de manifiesto la importancia de lograr que los alumnos adquieran las competencias necesarias que les permitan aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con fuerza el papel de la educación artística para la formación integral de las personas y la construcción de la ciudadanía. El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una estrategia potente para lograrlo.²⁴

Sin embargo, si una nación quiere progresar es necesario que la formación dada a su población sea lo más homogénea posible. Por ejemplo, la UNESCO establece que

dado que proporcionar a todas las personas las mismas oportunidades para desarrollar su actividad cultural y artística constituye un objetivo primordial, la educación artística debe convertirse en una parte obligatoria de los programas educativos. Asimismo, la educación artística es un proceso a largo plazo, por lo que debe ser sistemática y desarrollarse a lo largo de los años.²⁵

Por ende, la educación artística dejó de verse como un campo específico para algunos y se trasladó a los currículos oficiales educativos, de tal forma que ésta fuera accesible y con las mismas oportunidades para todos. Por otro lado, se pretendió también que ésta abarcara (por lo menos) la educación básica de los sujetos, la cual es obligatoria para todos. Además de esto, otra razón que impulsó a tal decisión, fue que

las declaraciones y convenciones internacionales tienen como objetivo garantizar a niños y adultos su derecho a la educación y a gozar de oportunidades para un desarrollo pleno y armonioso, así como su participación en la vida artística y cultural. El cumplimiento de estos derechos es el principal

---

²⁴ JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 7.

²⁵ UNESCO, *op. cit.*, p. 2.

argumento a favor de convertir a la educación artística en una parte importante e incluso obligatoria del programa educativo en los distintos países.²⁶

No obstante, es evidente que a pesar de ser éste un tema de interés mundial, no son los mismos contextos ni las mismas necesidades, por lo que cada país ha retomado la educación artística de distintas maneras, según la visión y el plan de desarrollo que se tiene para cada uno, así como conforme a las metas y objetivos establecidos para la educación. Según Kamens y Cha,

la inclusión de las artes en tiempos y espacios curriculares responde al desarrollo económico, las características de la región y la integración política internacional: Cuanto más participan los países en el orden internacional, tanta mayor atención prestan a la enseñanza del arte y de la educación física en los currículos nacionales.²⁷

Actualmente, aunque es abordado de diversas formas y en intensidades distintas, en la mayoría de los países la educación artística se ha convertido parte del currículum escolar. La necesidad de hacerla parte de éste y accesible a todas las personas, es indiscutible.

1.3 Incorporación del arte en el currículum escolar de México

Ahora bien, ¿cómo se incorpora el arte en el currículum escolar mexicano? Al igual que en todos los demás países, la integración del arte en la educación de México responde a un cambio internacional en pos de la modernidad, en el que las competencias para la vida son indispensables. En México, este tema ha sido abordado por el Sistema Educativo Nacional (SEN), el cual determina las características, los fines y los propósitos de la asignatura destinada a las artes, en los distintos niveles de educación.

Como en todo, para poder entender el presente es necesario conocer el pasado, y en cuanto a la educación artística se torna imprescindible saber qué papel se le ha dado a lo largo de los años, y qué acontecimientos han surgido al respecto, los cuales han determinado las condiciones actuales de la educación artística en México.

---

²⁶ *Ibidem*, p. 1.

²⁷ KAMENS Y CHA, *apud* SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *op. cit.*, p. 22.

La autora Victoria Morton realizó en su libro *Una aproximación a la educación artística en la escuela*, una revisión histórica acerca de lo que ha ocurrido con la educación artística en nuestro país, a partir de la cual he extraído información relevante, la cual explicaré brevemente.

En el México antiguo existían como centros educativos el Calmécac, el Telpochcalli y el Cuicalli, en los cuales se impartía la educación artística como un elemento integrador de un proceso total en la formación del individuo, lo que le permitía participar activamente en la vida social y logró que las culturas asentadas desarrollaran un nivel de sensibilidad artística de profunda significación que se expresa hasta nuestros días.²⁸

Durante el gobierno de Benito Juárez, a partir de decretos como las Leyes de Reforma y la Ley de Instrucción Pública, aunado a la fundación de escuelas de arte, se abrieron nuevas expectativas a la educación artística; pero con Porfirio Díaz en el poder, el arte y la educación artística fueron influenciadas por corrientes europeas, lo cual se vio reflejado en la música, el teatro, la danza y la arquitectura. Sin embargo, con la Revolución Mexicana se luchó por destruir la ideología porfirista y se centró la atención en obreros y campesinos.²⁹

Posteriormente se crea en 1921 la Secretaría de Educación Pública donde José Vasconcelos, secretario de educación, impulsa el primer gran proyecto educativo y cultural 1920-1924, en el cual se plantea la necesidad de establecer una política cultural nacionalista con el fin de cimentar la unidad nacional, para lo que el Estado posrevolucionario utilizó el arte y la educación de la sensibilidad como elementos sustanciales en el progreso de integración nacional.³⁰

Nuestro país fue el primero en América Latina en planear críticamente las relaciones entre el arte y desarrollo de las fuerzas productivas, ya en este periodo, intentando integrar dentro del sistema escolarizado las esferas de arte y trabajo en una práctica unitaria. La implantación de talleres de arte en el aula pretendía la capacitación manual a partir de una perspectiva de desarrollo económico, pero al mismo tiempo, se pretendía involucrar al obrero en el ejercicio de actividades creativas, para lo cual se establecieron programas

---

²⁸ Cfr. MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 66.

²⁹ Cfr. *Ibidem*, p. 67.

³⁰ Cfr. *Idem*.

formativos con instituciones como las Escuelas Nocturnas de Arte para Trabajadores y la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa.³¹

También el muralismo a través de la pintura en los muros de templos y conventos fungió como forma de evangelización y al mismo tiempo como medio de educación,³² pero sobre todo como medio de arraigo de dicha unidad nacional.

Posteriormente en el gobierno de Lázaro Cárdenas, debido a la reforma al Artículo 3º. Constitucional en el que se establece al Estado como el encargado de impartir, planificar, administrar y orientar la educación pública, con un sentido socialista, la educación artística y las actividades artístico culturales se orientaron a intentar recuperar las tradiciones populares como elementos para un reencuentro con la identidad nacional.³³

A pesar de su florecimiento durante el cardenismo, durante aproximadamente treinta años la educación artística fue minimizada en planes y programas de educación básica a simples actividades de recreación y entretenimiento.³⁴

No es hasta la reforma de 1972-1975, al planificarse la educación escolarizada o formativa por áreas de conocimiento, cuando se considera la educación artística como área imprescindible del currículum oficial.³⁵

en el enfoque de estos programas, se empieza a impulsar la interacción del niño con los lenguajes artísticos en la escuela primaria. Posteriormente, en el programa de educación primaria de 1980, se observa una concepción de arte integrado e interdisciplinario; en este programa se plantea que el arte es una actividad que debe ser incorporada a la vida diaria. Los propósitos de los programas de educación básica de 1993-1994 se orientan hacia el desarrollo de la creatividad y la capacidad de expresión en el niño, a fomentar el gusto por las manifestaciones artísticas, a estimular la sensibilidad y la percepción, y al desarrollo de la idea de que la obras artísticas son un patrimonio colectivo.

Lo anterior muestra a grandes rasgos los procesos y cambios que ha tenido la educación artística en nuestro país, así como su desarrollo pese a un vaivén de circunstancias adversas a las cuales se enfrentó; y aunque vaya que se ha

---

³¹ *Ibidem*, p. 67-68.

³² *Cfr. Ibidem*, p. 68.

³³ *Cfr. Idem*.

³⁴ *Cfr. Ibidem*, p. 69.

³⁵ *Cfr. Ibidem*, p. 75.

logrado un gran avance, la educación artística en nuestro país sigue siendo un objeto en proceso de construcción.

1.3.1 La educación artística en secundaria

La educación artística es importante en todas las etapas de la vida del ser humano, e indispensable en los distintos niveles educativos. Sin embargo, esta investigación está enfocada a la educación artística en secundaria.

Uno de los motivos que impulsó este trabajo fue encontrarme con una escasa cantidad de documentos e investigaciones que traten el tema de la educación artística en secundaria, ya que la mayoría de ellos se enfocan al nivel primaria. Por mencionar algunos, se encuentran: *Representaciones sociales de profesores de educación primaria sobre la educación artística* (tesis) de María del Carmen Saldaña Rocha, *Actitudes de los docentes hacia la enseñanza de la educación artística* (tesis) de María Elvira Esquivel Sánchez, e *Integrar la educación artística. Política educativa, integración curricular y formación docente* (libro) de Irma Fuentes. Por lo anterior es que considero imprescindible estudiar e indagar el fenómeno de la educación artística en secundaria.

Ahora bien, anteriormente había mencionado que existen diversas aproximaciones respecto a cómo el arte es abordado por la educación, a lo que, además se agrega que cada nivel educativo trabaja con una aproximación distinta. Para esto, “la UNESCO plantea que, en general, en los países que participaron en el estudio del factor sorpresa, o efecto *¡Wuau!*³⁶, la educación *a través de las artes* se ejerce, prioritariamente, en los niveles de preescolar y primaria, en tanto que la *educación en las artes* corresponde más bien al nivel educativo de secundaria.³⁷

La *educación en el arte* (o *educación en las artes*), tendencia que se trabaja en este nivel, se desarrolló en los años 60, y busca en el adolescente un cierto perfeccionamiento técnico en algún lenguaje artístico que haya elegido, donde se desplieguen las habilidades o los recursos que no necesariamente manifiestan un

---

³⁶ El “factor ¡wuau!” es un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación.

³⁷ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *op. cit.*, p. 30.

proceso creativo. Tiene como propósito lograr en los sujetos un aprendizaje duradero y sistemático en las competencias, formas de pensamiento y métodos de presentación de las diferentes formas artísticas (artes visuales, danza, música y teatro). Debido a que este enfoque se basa en el estudio de la complejidad perceptivo-cognitiva inherente a la creación artística, es que retoma tres líneas de acción: la producción, la percepción y la reflexión crítica como vías para el proceso creativo; tiene que ver con la coherencia cultural y el incremento de la predisposición emocional y cognitiva de los niños y jóvenes. La educación en el arte trata de enseñar a los alumnos la historia del arte, sus escuelas, movimientos y autores. Aquí el arte se convierte en el contenido de la educación.³⁸

La educación artística en secundaria no pretende formar artistas ni profesionales en el área, sino que, como se menciona en el documento *Las Artes y su enseñanza en la educación básica*,

en los programas de estudio las disciplinas artísticas se presentan para que los adolescentes reconozcan la naturaleza diversa de los lenguajes artísticos, pero no pretenden la preparación especializada. Las artes son vistas en sus variadas funciones sociales y culturales para el florecimiento de la estética y el uso de los sentidos; el pensamiento (saber relacionar formas e ideas, conocer los medios, las técnicas y los materiales del arte), así como la sensibilidad, percepción y creatividad: habilidades todas del pensamiento artístico.³⁹

1.3.2 La asignatura de Artes

La educación en nuestro país se ve directamente afectada por cuestiones económicas, políticas y sociales, no sólo de la propia nación, sino del mundo entero. Desde principios del siglo XXI, las reformas educativas se fueron tornando cada vez más constantes y fue en el 2006 con la Reforma de la Educación Secundaria que se dieron los cambios curriculares por competencias en este nivel. En ésta se estableció al respecto lo siguiente: “la actividad de educación artística deja de ser una actividad de desarrollo y se considera ya una asignatura dentro del Plan de estudios de secundaria, cuya denominación será Artes. Con esta

---

³⁸ Cfr. *Ibidem*, p. 24, 28-30.

³⁹ *Ibidem*, p. 31.

denominación se busca expresar que el arte constituye un campo de conocimiento humano”.⁴⁰

La asignatura anteriormente denominada *educación artística*, cambió de nombre a *Artes*. Con este cambio la Subsecretaría de Educación Básica elaboró el documento *Las Artes y su enseñanza en la educación básica*, el cual expresa la importancia de la educación artística, las tendencias que se trabajan, así como las disciplinas artísticas, todo esto planteado desde el enfoque de competencias.

Por otro lado, la SEP optó por orientar la asignatura de Artes hacia la profundización del saber artístico en las disciplinas de Artes visuales, Danza, Música y Teatro; de modo que los estudiantes cursan una disciplina durante los tres años que permanecen en la secundaria.⁴¹

Un documento emitido por el Centro Virtual de Aprendizaje, del Tecnológico de Monterrey, refiere desde la Subsecretaría de Educación Básica, lo siguiente

El propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos profundicen en el conocimiento de un lenguaje artístico y lo practiquen habitualmente, a fin de integrar los conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados con el pensamiento artístico. Para alcanzar esta meta, el estudiante habrá de conocer las técnicas y los procesos que le permitan expresarse artísticamente, disfrutar de la experiencia de formar parte del quehacer artístico, desarrollar un juicio crítico para el aprecio de las producciones artísticas y la comprensión de que el universo artístico está vinculado profundamente con la vida social y cultural de nuestro país. Asimismo, mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima y propiciar la valoración y el respeto por las diferentes expresiones personales, comunitarias y culturales.⁴²

Es importante mencionar y dar a conocer el sentido de esta asignatura, ya que finalmente constituye un eje central de esta investigación.

La problemática que detonó este trabajo fue la desvalorización del arte, pero principalmente de la asignatura de Artes, la cual se ve reflejada en la forma de enseñanza en las aulas y sus bajos resultados. Considerando la importancia de cada uno de los actores de la educación, y en el supuesto de que la

---

⁴⁰ *Ibidem*, p. 30.

⁴¹ *Cfr. Ibidem*, p. 34.

⁴² CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE, *Artes*, [en línea].

desvalorización de la asignatura de Artes y de su forma de enseñanza posiblemente se debía a los significados que los docentes construyen acerca de ella, las cuales se derivan de diversos factores, y repercuten en sus prácticas en el aula, guió esta investigación a estudiar las representaciones sociales de esta materia en los docentes de secundaria.

Es a partir de lo que pretende la materia de Artes que es construido el programa de estudios de la asignatura, los recursos que guían la labor docente, y los resultados esperados en los estudiantes de secundaria.

Todo lo anteriormente mencionado, referente a la asignatura de Artes en secundaria, es un ideal, o bien, lo que se ambiciona de ella. Sin embargo, este trabajo pretende ir más allá de lo establecido en un documento, ya que tanto la educación y el arte, al ser ambas una práctica social, se ven afectadas por diversos factores que deforman su sentido original.

Si bien lo explicaré más adelante, al pensar en profundizar en la práctica de la asignatura de Artes, consideré que qué mejor forma de aproximarse más a este aspecto que por las mismas personas que hacen posible esta materia, es decir, los docentes. Es por ello que el objetivo de este trabajo es conocer, desde la perspectiva del docente, qué pasa con la asignatura de Artes y en este caso, cuál es el significado que él le otorga, mismo que influye en su práctica. Todo esto se detallará en el siguiente capítulo.

2. Las representaciones sociales

La función de las artes a través de la historia cultural humana ha sido y continúa siendo una tarea de 'construcción de la realidad'. Las diferentes artes construyen representaciones del mundo [...] que pueden inspirar a los seres humanos para comprender mejor el presente y crear alternativas de futuro. Las construcciones sociales que encontramos en las artes contienen representaciones de estas realidades sociales que contribuyen a la comprensión del paisaje social y cultural en el que habita cada individuo.⁴³

Por lo mencionado en el capítulo anterior acerca de la importancia del arte en secundaria, y en este caso la asignatura de Artes, el propósito de este trabajo es estudiar la relación o el vínculo entre ésta y los docentes que la imparten y conocer e informar el significado que tiene para ellos. De igual forma, otro de los objetivos es identificar y analizar los factores que han influido en la construcción de tal significado. Es por ello que la presente investigación tiene un carácter cualitativo, ya que busca proveer datos descriptivos de aquellos aspectos impalpables del comportamiento del ser humano y de la vida, como las creencias y actitudes e interpretarlos. Para conseguir dichos objetivos, ésta se basa en la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici.

2.1 Conceptualización

La teoría de las representaciones sociales fue creada por Serge Moscovici en 1961 con su tesis doctoral *El Psicoanálisis y su público*, en la que a partir del psicoanálisis explica cómo se elabora parte del pensamiento social denominándola representaciones sociales.

---

⁴³ EFLAND, *apud* JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 19.

Moscovici sostenía que a diferencia de aquella concepción en la que la difusión de los conocimientos se da como una “diseminación” desde arriba hacia abajo o como “imitación” a los elegidos que saben, por la masa de los que ignoran,

nos acercamos más a la verdad cuando lo vemos como un intercambio, gracias al cual, experiencias y teorías se modifican cualitativamente tanto en sus alcances como en su contenido. La comunicación nunca se reduce a transmitir los mensajes originales o a transportar informaciones inmutables, sino que a diferencia, traduce, interpreta, combina, así como los grupos inventan, diferencias o interpretan los objetos sociales o las representaciones de los otros grupos.⁴⁴

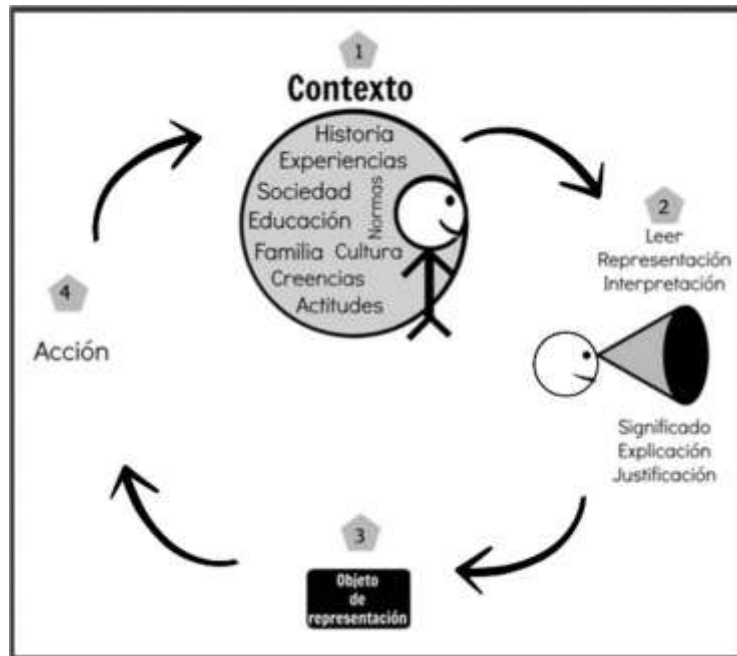
Es por ello que este método va más allá de lo establecido por la ciencia, en el que no se encasilla al conocimiento como algo cuadrado y estático, ya que al estudiar a seres sociales se sumerge en el contexto y la realidad de la sociedad, la historia individual y colectiva. Para Moscovici, las representaciones sociales son un conocimiento de sentido común, sin embargo, a diferencia de la sola opinión, actitud, prejuicio, etc., los cuales son una reproducción pasiva de un dato y tan sólo una selección de la información que circula entre la gente, las representaciones sociales interpretan y construyen lo real.

Con el fin de poder explicar lo más claro posible lo que son las representaciones sociales, he elaborado la siguiente ilustración que muestra en cuatro diferentes etapas la construcción de este fenómeno. (Ver Figura 1).

---

⁴⁴ MOSCOVICI, Serge, *El Psicoanálisis y su público*, p. 18.

Figura 1. Construcción de las representaciones sociales

Esquema de elaboración propia.

Para comenzar, tal como lo muestra la fase 1 de la ilustración, en tanto somos sujetos insertos en una sociedad, no nos movemos individualmente. No podemos ni siquiera explicarnos como seres aislados, ya que al formar parte de una comunidad, nuestra cosmovisión (es decir, la forma en que vemos e interpretamos el mundo), pensamientos, creencias y acciones, se ven ineludiblemente afectados por el contexto en que nos encontramos.

No sólo estamos constituidos por el entorno que nos envuelve en este momento, sino que al ser sujetos históricos nos construye todo nuestro pasado, tanto individual como colectivo. Todo lo que somos, lo que pensamos y actuamos es el producto de una construcción social e histórica la cual, si bien en ocasiones nosotros mismos creamos, la mayoría de las veces actúa en nosotros de forma indirecta o no planeada.

Aquello que se inculca en las familias, todo lo que se transmite en un salón de clases, las ideas que los amigos difunden, las experiencias y aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, la cantidad de mensajes que se mandan a través de los medios de comunicación, e incluso aquellos con los que

nos topamos cada día en distintos lugares, nos forman y conforman. Y es a partir de todo lo anterior que personificamos e interpretamos todo lo que nos rodea. Tal y como lo menciona Moscovici, “los individuos en su vida cotidiana, no son únicamente máquinas pasivas que obedecen a aparatos, registran mensajes y reaccionan a los estímulos exteriores. Por el contrario, poseen la frescura de la imaginación y el deseo de dar un sentido a la sociedad y al universo que les pertenecen.”⁴⁵

Es así como las representaciones sociales “se conforman a partir de la experiencia, la información, el conocimiento y los modelos o esquemas de pensamiento. De allí que las representaciones sociales contengan elementos de información, valores, opiniones, actitudes, normas y creencias que se transmiten a través de una tradición cultural, la educación y los procesos de comunicación social.”⁴⁶ Muchos de estos elementos no se comunican tangiblemente; la mayoría de ellos son imperceptibles y se aprenden o se adoptan a través de acciones observadas, las cuales frecuentemente ni siquiera cuestionamos.

De igual manera, según lo definen Berger y Luckman, las representaciones sociales

conciernen a la manera cómo nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento <espontáneo>, <ingenuo> que tanto interesa en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se denomina *conocimiento de sentido común*, o bien *pensamiento natural*, por oposición al pensamiento científico.⁴⁷

Ahora bien, es imprescindible mencionar que “toda representación social es representación de algo y de alguien, [...] y constituye el proceso por el cual se establece su relación.”⁴⁸ Es aquí donde se establece el objeto de la representación, como se puede apreciar en la fase 2 de la ilustración. El objeto de representación es el blanco y el elemento en cuestión, y puede ser cualquier cosa,

---

⁴⁵ *Ibidem*, p. 37.

⁴⁶ DOISE, Willem, *Representaciones sociales y análisis de datos*, p. 12.

⁴⁷ BERGER y LUCKMAN, *apud* JODELET, Denise, *La representación social: fenómeno, concepto y teoría*, p. 473.

⁴⁸ JODELET, Denise, *op. cit.*, p. 475.

ente, etc. Para las representaciones sociales, como lo sostenía Moscovici, “el sujeto y el objeto no son heterogéneos en su campo común. El objeto está inscripto en un contexto activo, puesto que fue concebido por la persona o colectividad como prolongación de su comportamiento y sólo existe para ellos en función de los medios y métodos que permiten conocerlo.”⁴⁹ En este sentido, a partir de todo el contexto que rodea a los sujetos, es como se construyen significados acerca de algo o alguien. “Representar un objeto es al mismo tiempo conferirle la categoría de un signo. Los procesos puestos en juego tienen la función de recortar una figura y cargarla de un sentido, de inscribir el objeto en nuestro universo, es decir, naturalizarlo y proporcionarle un contexto intelegible, o sea, interpretarlo.”⁵⁰

Estos significados atribuidos al objeto de representación permiten leer e interpretar la realidad, al igual que dar cuenta de ella y explicarla de forma particular, tal como se presenta en la fase 3 de la ilustración. Éstas no son ideas estructuradas ni estudiadas, sino naturales y construidas a partir de la propia historia y experiencia de los sujetos.

Representar es hacer presente, ya sea una cosa, persona, idea, etc.; es dotar de significado a “algo”, con base en los juicios construidos. “La representación mental, social, conlleva igualmente este carácter significante. No solamente restituye de modo simbólico algo ausente, sino que puede sustituir lo que está presente. [...] no es simple reproducción, sino construcción y conlleva en la comunicación una parte de autonomía y de creación individual y colectiva.”⁵¹

Las representaciones sociales explican y justifican por qué los sujetos ven, leen e interpretan un objeto de determinada manera y no de otra, apuntan hacia el análisis del lenguaje, de las expresiones que los sujetos emiten acerca de un tema u objeto, y además buscan explicar cuáles son los factores que influyen en

---

⁴⁹ MOSCOVICI, *op. cit.*, p. 32.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 54.

⁵¹ JODELET, Denise, *op. cit.*, p. 476.

tal construcción; de ahí que haya una inmensa variedad de concepciones acerca de algún ente en particular. Willem Doise lo explica de la siguiente forma:

Toda realidad es representada, es decir, se la apropia el individuo o grupo, el cual la reconstruye en un sistema cognoscitivo, y la integra en su sistema de valores dependiendo de su historia y del contexto social e ideológico que lo rodea. Esta realidad apropiada y reestructurada constituye para el individuo la realidad misma, pues toda representación es una forma de visión global y unitaria de un objeto, pero también de un sujeto.⁵²

La información o el conocimiento que tenemos respecto a “algo o alguien”, nos posibilita describir la situación, construir un juicio, y actuar a partir de ello. En consecuencia, como se muestra en la fase 4, es así como a partir de lo que están constituidos los sujetos, que éstos actúan y justifican sus acciones. “Una representación social es una preparación para la acción, no lo es solo en la medida en que guía el comportamiento, sino sobre todo en la medida en que remodela y reconstituye los elementos del medio en el que el comportamiento debe tener lugar.”⁵³

Consciente o inconscientemente actuamos en función de lo que creemos. Reaccionamos ante algo y tomamos cierta postura y actitud, según lo que esto represente y signifique para nosotros. Nuestros hechos reflejan nuestras ideas. Se podría decir que las representaciones sociales tienen algo parecido al efecto boomerang, porque al mismo tiempo que permiten explicar y dar cuenta de la realidad, también nos hace actuar en ella de tal o cual forma; es por ello que la Figura 1 fue ilustrada como un ciclo. Las representaciones sociales

posibilitan al individuo o al grupo dar un sentido a sus conductas y entender la realidad a través de su propio sistema de referencias y, por consiguiente, adaptarse a él, definirse ahí en un lugar. El estudio del pensamiento del sentido común permite localizar la visión del mundo que los individuos o grupos llevan consigo y utilizan para actuar o tomar posiciones; por ello se reconoce como indispensable para entender la dinámica de las interacciones sociales y entonces para aclarar los determinantes de las prácticas sociales.⁵⁴

Ahora bien, de acuerdo con Moscovici, “cada universo según [las representaciones sociales] tiene tres dimensiones, la información, la actitud y el

---

⁵² DOISE, Willem, *op. cit.*, p. 13.

⁵³ MOSCOVICI, *op. cit.*, p. 32.

⁵⁴ DOISE, Willem, *op. cit.*, p. 13.

campo de representación o la imagen”⁵⁵, las cuales están presentes en la construcción de significados que realizamos a diario.

La primer dimensión: “la información –dimensión o concepto- se relaciona con la organización de los conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto social”⁵⁶, todo lo que, de una u otra forma, se sabe de algo.

El “campo de la representación, nos remite a la idea de una imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a un aspecto preciso del objeto representado”⁵⁷, es decir, qué se cree acerca del objeto y cómo se interpreta.

Por último, la actitud es “la visión global en relación con el objeto de la representación social”⁵⁸, es la forma de actuación con respecto al objeto.

Existen una infinidad de objetos de representación a los cuales dotamos a cada instante de significados: un hecho, una persona, un objeto, un lugar, un grupo, una población, etc.; pero para ir aterrizando en el cometido de esta investigación, se analizará a continuación a la educación artística como objeto de representación social.

2.2 Representaciones sociales de la educación artística

En el caso de esta investigación, la educación artística se convierte en el objeto de representación; y si bien, más adelante se delimitará la población, en este apartado la sociedad en general es el sujeto creador de las representaciones.

Ahora bien, ¿por qué abordar la educación artística desde las representaciones sociales?

Quizá si fuera otro el objeto de estudio o tema de esta investigación, habría un apartado en el que se explicara y definiera puntualmente el concepto en cuestión.

---

⁵⁵ MOSCOVICI, *op. cit.*, p. 45.

⁵⁶ *Idem.*

⁵⁷ *Ibidem*, p. 46.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 79.

Sin embargo, como se mencionó en un principio, existe un grado de ambigüedad desde definir qué es arte, y en el que, a pesar de tener una idea generalizada, cada sujeto, grupo, o población, lo vive e interpreta de diferente forma;

El arte no es sólo técnica, es historia, es lenguaje de una época y cultura; el arte no es patrimonio de un solo hombre, es patrimonio de la humanidad” (Ros, 2004:6). [...] por medio del objeto del arte el sujeto satisface necesidades estéticas y culturales, manifiesta su ideología, conocimiento, subjetividad y visión de la realidad, plasmando en ella su personalidad, cultura y medio social de referencia.⁵⁹

De ahí que resulte importante conocer las representaciones sociales de la educación artística.

Reforzando lo anterior, Victoria Morton sostiene que “la educación artística tendría que contemplarse desde marcos interpretativos potentes e interdisciplinarios que permitan ubicarla contextualmente tanto en los procesos históricos y culturales, como en los aspectos cognitivos y sensitivos inherentes al individuo”.⁶⁰

También, como acertadamente citó Eisner, “esta función de las artes en la educación parte de una concepción *contextualista*”⁶¹, por lo que resulta imprescindible saber cuál es el concepto que se tiene de la Educación artística, así como el significado que se le ha otorgado y en qué contexto ha sido generado, para así conocer por qué ocupa tal o cual lugar en nuestra sociedad, y comprender la forma en que se actúa al respecto.

Por otro lado, Lucina Jiménez, en su obra *Educación artística, cultura y ciudadanía*, menciona que

no podríamos definir en la actualidad unas funciones universales de las artes, sino más bien una serie de estrategias de cómo cada persona o colectivo las aplica y contextualiza en su propio proyecto de “construcción de la realidad” (el arte, como mediador de significados, se produce en un contexto de relación y estos significados se construyen de acuerdo con esta necesidad de interpretar la realidad).⁶²

---

⁵⁹ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *op. cit.*, p. 20.

⁶⁰ MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 23.

⁶¹ EISNER, *apud* JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 20.

⁶² JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 19.

Así es. La forma de concebir el arte por parte de los sujetos también es una construcción social; de ahí que exista un gran dilema definirla. Como se mencionó anteriormente, es en función de lo que represente y signifique el arte y la educación artística, que la sociedad tomará una postura y actuará en función de ella. Cada país que aborda la educación artística trabaja con ella según la concepción que tiene al respecto. Si existen lugares donde se le dé mayor relevancia a ésta, probablemente se debe a que conocen la importancia y trascendencia que puede generar en su sociedad.

Desgraciadamente, según lo refiere Eisner, “las concepciones dominantes acerca de las artes están basadas en una incompreensión de las importantes funciones que desempeñan en el desarrollo humano. Esta incompreensión está enraizada en antiguas concepciones de la mente, del conocimiento y de la inteligencia, teniendo como resultado un profundo empobrecimiento del contenido y fines de la educación.”⁶³

Existe un párrafo del documento *Las Artes y su enseñanza en la educación básica* que emitió la Subsecretaría de Educación Básica de México que particularmente llamó mi atención, ya que señala a través de palabras que remiten a las representaciones sociales, tales como: postura, pensamiento, consideración, percepción, que el valor que la sociedad le atañe a la educación artística es fundamental para su avance o su entorpecimiento.

En el panorama internacional existen contextos e instituciones que niegan el reconocimiento y aprecio por la diversidad cultural y una pedagogía que favorezca la enseñanza de las artes [...]. Tal *pensamiento* responde, según Ceballos (1999), a que no se *considera* el papel formativo de las artes. Cámara (2003) cree que en las sociedades menos avanzadas todavía existe la *concepción* de que las artes no son parte de los procesos educativos sino actividades de entretenimiento y de relleno en el plan curricular. Faustino (2004) y Jiménez (2003) subrayan que existe en los imagos de las sociedades más vulnerables la *percepción* de que las artes son un discurso de posición y situación de clase social, *postura* que demerita y devalúa el papel que juega en la educación en general.⁶⁴

---

⁶³ EISNER, *apud* JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 22.

⁶⁴ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *op. cit.*, p. 35.

Muchos de los significados con que me he encontrado a lo largo de la indagación de este tema giran en torno a las creencias de que, por ejemplo: “la educación artística sólo la necesitan los que van a dedicarse al mundo de las artes”, “la educación artística sólo es para quienes pueden pagar por ella” (elitismo), “la educación artística es inútil en un mundo donde actualmente son más importantes otras competencias”, “la educación artística es sólo una asignatura de relleno donde comúnmente se pierde el tiempo”, entre otros.

Debido a todas estas concepciones sobre la educación artística, es que el arte sigue siendo un tema relegado en la educación, e incluso poco estudiado e investigado. Por otro lado, y añadiendo a lo anterior,

el estudio promovido por la Unesco muestra que existe una serie de *creencias* que no permiten dar a la enseñanza de las artes su justo valor. Algunas de éstas se relacionan con el hecho de que, a pesar del reconocimiento de las ventajas que ésta ofrece en la educación formal, no se le *considera* candidata para las formas estandarizadas de análisis de la calidad educativa que llevan a cabo muchos países; por ejemplo, la prueba PISA (OCDE), que sirve para la evaluación internacional de los alumnos, sólo examina el rendimiento en áreas temáticas como lectura, matemáticas y ciencias.⁶⁵

Este punto fue, no dejando de lado otros aspectos, el principal detonador y causante de esta investigación. A lo largo de mi trayectoria académica en la educación básica, me fui percatando de “ese mensaje” que quizá no intencionalmente, mandaban las autoridades educativas. ¿Por qué no dedicamos el mismo tiempo a educación artística que a matemáticas o a español?, ¡y qué se diga de Física! En lo personal, disfrutaba mucho de los pocos minutos que a la semana se le dedicaba a la asignatura de Artes; eran momentos de relajación, desestrés, libertad y creatividad.

Las representaciones sociales son algo que se reproduce intencional o inconscientemente, y por años hay un mensaje que se ha transmitido, desde los altos mandos de la educación, trasladándose a directivos, docentes y estudiantes. Por ejemplo, como bien lo explica Morton Gómez, el niño observa e infiere, por las decisiones de sus profesores, cuáles son las asignaturas prioritarias por la forma

---

⁶⁵ *Ibidem*, p. 38.

en que los maestros hablan de ellas. Puedo recordar un sin fin de ocasiones en las que se decía: “El viernes no habrá clase de educación artística; utilizaremos ese tiempo para repasar matemáticas.”, o incluso a los padres decir ante la solicitud de material para la clase: “Ya no saben qué inventar; dinero tirado a la basura.”, por mencionar algunos. Es así como los estudiantes van aprendiendo a leer su entorno tanto en la casa como en la escuela, o en los distintos lugares donde se desenvuelven. El arte, o la educación artística como se le denomina o denominaba en la escuela, forma parte de esta cultura, así que rápidamente se detecta el lugar jerárquico que ocupan estos contenidos en el espacio escolar, lo cual cobra consecuencias a lo largo del proceso formativo y vocacional del educando.”⁶⁶

Elliot E. explica muy bien esta situación cuando cita, irónicamente, que

el concepto de la habilidad artística no ha sido objeto de mucha atención en la bibliografía académica sobre educación. Nos ha cautivado más el desarrollo de una ciencia de la práctica que de un arte de la práctica. La ciencia revela regularidades seguras, la ciencia descubre causas y efectos, la ciencia brinda precisión, la ciencia produce generalizaciones confiables, la ciencia ofrece explicaciones convincentes que satisfacen nuestra curiosidad y alivian nuestra racionalidad. ¿Qué puede hacer el arte por nosotros?⁶⁷

Quizá se piensa que la materia de Artes es demasiado sencilla, que no implica mucha abstracción, que cualquiera, hasta el menos capacitado, puede hacer arte. En cambio las ciencias naturales, esas sí son para superdotados.

Como refirió Lucina Jiménez, todo ello se debe a que

la comprensión de la importancia del arte en la escuela no es todavía suficiente. En ciertos medios, cuando se insiste en la necesidad de la formación artística, se requiere de argumentación y de justificación, a diferencia de otros conocimientos que se han legitimado. Nadie duda de la importancia de las matemáticas, pero las opiniones se dividen cuando se refieren a la formación visual, auditiva, cinestésica, dramática o narrativa.⁶⁸

El concepto que se tenga de educación artística y el valor que se le dé, repercute en el tipo de currículum que se planifica, el tipo de educación que se imparte y el

---

⁶⁶ Cfr. MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 30-31.

⁶⁷ EISNER, Elliot, *op. cit.*, p. 21.

⁶⁸ JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 11.

tipo de maestros que se contrata; la forma en que se concibe el arte influye en las personas que se elijen para enseñar arte.

Además, no sólo interesa saber las representaciones sociales de la educación artística por tener un conocimiento de ello, sino también porque “Arte y cultura vienen a ser aspectos en los cuales, mediante la comprensión o reelaboración simbólica de nuestra vida social se busca la comprensión, reproducción y transformación de la misma”.⁶⁹ Conocer para poder transformar.

2.3 Representaciones sociales de la asignatura de Artes en docentes de secundaria

Es por todo lo anterior, que considero sumamente importante conocer las representaciones sociales de la educación artística que se han construido en la sociedad, pero específicamente en los docentes que imparten la asignatura de Artes en secundaria; esto con el fin de comprender y explicar por qué ésta funciona de tal o cual forma dentro del currículo escolar, así como cuáles son los factores que influyen en esta interpretación y de qué manera repercuten en la actuación docente.

Como se ha reiterado en este capítulo, “sin contexto no existe significado”.⁷⁰ Es fundamental y necesario conocer, en este caso, las representaciones sociales de la asignatura de Artes en docentes de secundaria, pero también, el proceso de construcción de dicha representación y significado. Tal y como lo sostiene Morton,

la comprensión del papel del arte en la experiencia humana y el reconocimiento y construcción de formas de trabajar el arte en las aulas, requiere no sólo el conocimiento de los contextos sociales e históricos en que se desarrolla el currículum de enseñanza de arte, o de la forma más adecuada para la planificación de un currículum de arte, sino además cuáles han sido las distintas formas de explicar los procesos de apropiación de aprendizaje artístico.⁷¹

Si bien, Morton hace hincapié en “los procesos de apropiación de aprendizaje artístico”, los cuales hacen referencia a la forma en que el sujeto hace suyo el

---

⁶⁹ MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 23.

⁷⁰ JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 20.

⁷¹ MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 34.

saber del arte, yo añadiría, además, los procesos de apropiación del arte por sí mismo, es decir, cómo asimilan e interiorizan el arte.

Ahora bien, ¿por qué los docentes? Son muchos los personajes que intervienen en el ámbito educativo y escolar: directivos, padres de familia, estudiantes, administrativos, etc., pero ¿por qué centrarse en los docentes?

Como lo mencioné anteriormente, son diversas las disposiciones que se establecen a partir de cambios en los planes y programas de estudio, en este caso, en educación secundaria. Sin embargo, son los docentes quienes se enfrentan a una cantidad de cambios día a día, y aún más, actualmente son ellos quienes tienen que ejecutar las disposiciones establecidas, en un contexto muchas veces muy diferente al que se plantea en un documento. En la práctica docente influyen diversas situaciones, como lo son: el entorno, las experiencias, la trayectoria, la preparación académica, cuestiones sociales, culturales, etc., que repercuten para la construcción del significado que le dan a un objeto o situación, en este caso a la asignatura de Artes. “El contexto escolar afecta el desarrollo de la sensibilidad y el aprendizaje de ciertos contenidos artísticos, ya sea desde un punto de vista individual o en el plano de la interacción educativa, incluyendo en ésta tanto al profesor como al currículum escolar y las políticas culturales de las que éste se desprende”.⁷²

Debido a que “la representación produce un sistema de anticipaciones y expectativas”⁷³, el trabajo docente en la asignatura de Artes depende, en gran medida, de apropiación que han hecho los docentes, de la asignatura de Artes; es decir, la transformación y reconstrucción del significado, que ha surgido tanto de su historia, como de la propia participación e interacción con la materia.

Emitir que la conducta y las acciones de los docentes, al impartir la asignatura de Artes, está únicamente limitada y dirigida por las normativas escolares y lo establecido en el programa de la materia, es considerar insignificante todos

---

⁷² *Ibidem*, p. 32.

⁷³ DOISE, Willem, *op. cit.*, p. 15.

aquellos hechos y vivencias de los sujetos, que articulan y dan sentido al significado que le atribuyen a ésta.

Es así como en función de esa apropiación y representación, que los docentes guían sus actividades, su forma de llevar a cabo la asignatura, de transmitirla y enseñarla. Algunas de estas construcciones y representaciones sociales, respecto a la asignatura de Artes, son claramente visibles sin hacer precisamente una investigación profunda del tema. Como lo mencioné anteriormente, en mi experiencia como estudiante pude observar notablemente que la educación artística era relegada en comparación a otras asignaturas como matemáticas o español, que se les designaban menos horas, o la clase se reducía únicamente a hacer un dibujo de lo que más nos gustaba. “El contexto escolar en el que se desarrolla la enseñanza de arte en los niveles básicos, se encuentra avasallado por una política cultural que otorga escaso valor al arte en los procesos educacionales y además se encuentra imbuido en creencias y valores que no favorecen el desarrollo de un currículum apropiado para la educación artística en la escuela”.⁷⁴

Sin embargo, el conocimiento obtenido ya sea a partir de textos o de mis experiencias, es aún escaso y no aporta la suficiente información para crear un juicio y sustento sólido que explique cómo ven los docentes la asignatura de Artes, y por qué actúan de tal o cual forma.

De lo anterior se desprende la necesidad e importancia de investigar y conocer a partir de sus relatos y la narración de sus experiencias, cuáles son las representaciones sociales de la asignatura de Artes en los docentes que la imparten en secundaria, y también averiguar qué factores han influido en el significado atribuido.

---

⁷⁴ MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 29.

3. Las representaciones sociales de la asignatura de Artes de los docentes de la Escuela Secundaria Pablo Latapí

Las concepciones sobre educación artística forman parte de un proceso constructivo que determina el manejo de este contenido en el aula.⁷⁵

Como he mencionado a lo largo de este trabajo, los objetivos que guían esta investigación son conocer las representaciones sociales de la asignatura de Artes, es decir, los significados y la construcción de éstos por parte de los docentes que imparten dicha materia en secundaria, así como identificar y analizar los factores que han influido en dicha construcción. Para ello,

pensar y reflexionar sobre cómo los sujetos van conformando un imaginario de apropiación sobre un objeto determinado, nos adentra a una acción deconstructiva sobre los entramados de significación que dan cuenta de la posesión del sujeto en torno a un objeto determinado y, a su vez, nos aproxima a las realidades constitutivas de los actores mediante sus procesos de experiencia en el marco simbólico del referente institucional que caracteriza su práctica académica, laboral y profesional. La búsqueda contiene el sentido de comprender un proceso para construir una interpretación.⁷⁶

La idea de esta investigación es precisamente hacer un entramaje de todas aquellas situaciones o experiencias que han influido o afectado la apropiación del significado que los docentes hacen del arte y de la asignatura de Artes. Es examinar pormenorizadamente el discurso de los docentes y conocer las hebras que van entretejiendo conceptos y creencias en éstos.

No es posible emitir un juicio únicamente de las cosas que observamos, ya que sería caer en lo superficial y en un conocimiento de sentido común. Es imprescindible profundizar y aproximarse directamente al objeto. Eugenio Camarena hace hincapié en que “la investigación se concibe como un ejercicio cuya esencia reside en un acercamiento a la realidad, desde un ángulo que rebase los límites que ofrece la cotidianidad.”⁷⁷ Sólo realizando esa

---

⁷⁵ Bateson, *apud* MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 91.

⁷⁶ CAMARENA, Eugenio, *Investigación y pedagogía*, p. 12.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 10.

deconstrucción que permita llegar a los aspectos detonantes del significado, y haciendo un análisis de ésta, es que se podrá tener un conocimiento sólido y profundo que posibilite una interpretación fidedigna del tema.

Para ello, se seleccionó precedentemente una teoría que fuera pertinente para conseguir los objetivos planteados, la cual fue la ya mencionada anteriormente, teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici, basándome en sus tres dimensiones que son: información, campo de representación social y actitud. Éstas tres dimensiones permiten tener información a partir de la cual se puede comprender la construcción del significado que han hecho los docentes respecto a la asignatura de Artes.

Willem Doise menciona que “el lenguaje se convierte en un medio privilegiado del análisis para el estudio de las representaciones sociales”⁷⁸, por lo que, siguiendo la metodología de esta teoría, y para obtener la información requerida, elegí como instrumentos de recolección las entrevistas. El guión de las mismas fue construido a partir de las dimensiones antes mencionadas que establece la teoría, y constó de 19 preguntas: 10 de información, 7 de campo de representación social, y 2 de actitud (anexo 1).

La dimensión de información refería a datos personales de los sujetos, cuestiones como su edad, profesión, formación académica y aspectos de su labor docente, pero también de conocimiento general respecto a la asignatura de Artes. La dimensión de campo de representación social, aludía a la interacción directa del sujeto con el objeto de representación, es decir, la asignatura de Artes. Por último, la dimensión de actitud apuntó a la postura que toman los docentes con respecto a la materia de Artes, a partir de su significado.

Las entrevistas fueron diseñadas para trabajarse individualmente y con una estructura abierta, en la que a pesar de tener previamente elaboradas las preguntas, los sujetos respondieran abiertamente.

---

⁷⁸ DOISE, Willem, *op. cit.*, p. 12.

Por otro lado, el interés de concentrar esta investigación en los docentes de secundaria llevó posteriormente a seleccionar y establecer el lugar y la población a estudiar.

El lugar donde se llevó a cabo la investigación fue la Escuela Secundaria “Pablo Latapí Sarre” No. 837. Ésta es una escuela pública, estatal y se encuentra ubicada en la calle Amapolas del Fraccionamiento Hacienda Real de Tultepec, Tultepec, Estado de México.

La escuela cuenta con dos turnos: matutino y vespertino, en los cuales se imparten clases a tres grupos por grado en cada uno, atendiendo a un total de 800 alumnos, aproximadamente. Esta secundaria atiende a la mayor parte de adolescentes del Fraccionamiento y los condominios vecinos. La institución tiene 9 aulas y una sala de cómputo y en ella laboran alrededor de 18 docentes.

Elegí dicha Institución debido a que yo cursé ahí el nivel secundaria en el año 2009. Además de ser un lugar cercano, lo que me brindó las posibilidades para realizar el trabajo, estaba familiarizada con el espacio y regresar me parecía retomar aquella situación que había marcado mi vida al punto de llevar a problematizarlo en mi trabajo de titulación. Considero que la elección de la población a estudiar fue la mejor, ya que quizá la inquietud y el interés por el tema y el lugar, provocaron en mí una mayor devoción y entusiasmo en la realización de este trabajo.

A principios de abril del año 2015, realicé una carta solicitud (anexo 2) para obtener acceso a esta escuela, la cual fue presentada al director. En el escrito se mostraba la intención del trabajo, así como la petición de apoyo para realizar entrevistas a los docentes que impartieran o hubiesen impartido la asignatura de Artes. Una vez aprobada mi solicitud de acceso al lugar, la población de estudio con la que se trabajó fue asignada por el director de la Institución y se trató de los cuatro profesores que impartían la asignatura de Artes a los tres grados del turno vespertino. Se laboró con este turno debido a que era el único horario que tenía disponible para llevar a cabo la investigación.

También se dio la oportunidad de conocer ahí, a una profesora que daba esta misma materia a nueve grupos en la Escuela Secundaria Gustavo Rosendo Baz Prada, ubicada en Av. Las Flores, Infonavit, Cuautitlán Izcalli, quien también formó parte de esta investigación, dando un total de cinco profesores.

Cada uno de los cinco docentes recibió un oficio (anexo 3) a través del cual solicitaba su participación, presentándoles el objetivo del proyecto y, por petición de algunos, también fue anexado el guión de la entrevista.

Una vez que los docentes aceptaron formar parte de la investigación, las entrevistas se llevaron a cabo en un lapso de dos semanas (abril del 2015), con una duración de aproximadamente de una hora cada entrevista. Debido a la fluidez del diálogo en cada una de ellas, solicité a los entrevistados me permitieran grabar en audio las conversaciones, lo que después posibilitó la transcripción de las entrevistas y así obtener de manera puntual y fidedigna la información propuesta.

Para el análisis de los resultados elaboré un cuadro con los ejes que les fueron preguntados durante la entrevista, además de algunos que encontré en común, mencionados en sus respuestas. Dividí los ejes conforme a las dimensiones de las representaciones sociales de la siguiente manera:

- Información
  - Estudios profesionales
  - Motivos que los llevaron a impartir la asignatura

- Campo de representación social
  - Programa de Artes
  - Condiciones en las que se imparte la asignatura de Artes
  - Desventajas a las que se enfrenta la asignatura de Artes
  - Retos a los que se enfrentan al impartir la asignatura de Artes
  - Significado social de la asignatura de Artes
  - Significado personal de la asignatura de Artes

- Importancia que tiene la asignatura de Artes en los alumnos
- Actitud
  - Alternativas a las que recurren para dar la asignatura de Artes
  - Satisfacciones que les ha dejado el dar la asignatura

Los resultados obtenidos en la investigación y el análisis de éstos se mostrarán y explicarán en los apartados siguientes, para lo cual se agregaron fragmentos literales de la información proporcionada por los docentes en las entrevistas. Para cada cita fue asignada una clave comenzando con la letra D, refiriéndose a “docente”, posteriormente el número de entrevista de acuerdo al orden en que se realizaron, y finalmente la letra inicial del nombre de los profesores. Las claves utilizadas fueron: D1A, D2L, D3E, D4T y D5H.

Es importante mencionar que a pesar de que la entrevista fue dirigida por el guión previamente elaborado, el análisis del discurso de los docentes y la interpretación de éste fue construido a partir de todas las respuestas dadas y no se reducía únicamente a la pregunta realizada.

Los apartados “Del arte a la docencia y de la docencia al arte”, “El programa de Artes dice”, “En la asignatura de Artes yo enseñé”, “Condiciones en las que se imparte la asignatura de Artes y sus desventajas”, “Retos a los que se enfrentan al impartir la asignatura”, “Alternativas a las que recurren para dar su clase”, e “Importancia de la asignatura en los alumnos”, son el entretrejimiento que da como resultado los apartados “Significados sociales del arte y asignatura de Artes” y “Significado personal de la asignatura de Artes”, objetivos de esta investigación. Los primeros apartados permitirán comprender las circunstancias que ha atravesado el docente para dar un significado al arte y a la asignatura de Artes, así como la apropiación que han hecho de ella.

Finalmente, el apartado “Satisfacciones que les ha dejado el dar la asignatura” se desprende de la representación de la asignatura, en los docentes, pero también de su experiencia en la práctica.

Por otro lado, se optó por no incluir algunas respuestas de las preguntas elaboradas, debido a que no arrojaron información relevante para el estudio que compete a esta investigación; algunas de éstas fueron: edad del entrevistado, opción laboral si no trabajar como docente, y el tiempo que lleva impartiendo la materia de Artes.

3.1 Del arte a la docencia y de la docencia al arte

Durante la recolección de la información me encontré con dos grupos de docentes. El primero, a quienes el estudio del Arte los llevó a la docencia y el segundo, a los que la docencia los llevó al estudio del Arte.

En el primer grupo se encuentran dos docentes (D1A y D5H) con estudios profesionales de danza, licenciatura en pedagogía y algunos conocimientos en otras artes, como pintura, música y teatro. Ambas comenzaron impartiendo clases de danza desde temprana edad, y por distintas circunstancias posteriormente hicieron estudios en pedagogía. Una de ellas mencionó:

“La danza me llevó a la docencia. Entré a una escuela en Cuautitlán Izcalli como maestra de Artes, pero por la danza, siempre ha sido por la danza.”
(D1A)

Curiosamente otra de las docentes dijo:

“La danza me llevó a la docencia y me hizo descubrir que me gusta enseñar, me gusta ver lo que la gente hace con lo poquito que se le enseña”. (D5H)

Como referí en un principio, la necesidad de encausar el arte, aprenderlo y enseñarlo, crea un vínculo estrecho entre éste y la educación. En ambos casos, fue el arte quien abrió un panorama de la enseñanza, y quien posibilitó el ingreso a la docencia. En este caso, su formación en arte las ha llevado a enfocarse primordialmente en impartir esta asignatura. No obstante, la realidad del sistema educativo les demanda dar otras materias.

Estas dos docentes manifestaron no haber tenido alguna influencia en su inclinación al arte, en este caso a la danza, por parte de su formación escolar o algún profesor, sino que se trató de un interés nato:

“Siempre me gustó bailar”. (D1A)

Ahora bien, en el segundo grupo tenemos a tres docentes con carreras distintas, entre las cuales están: licenciatura en Biología (D2L), licenciatura en Educación especial (D3E), y licenciatura en Pedagogía (D4T); los tres, sin alguna formación en el campo artístico. Estos docentes coincidieron en que una vez dentro del sistema escolar, la necesidad de ajustar los horarios de acuerdo a las horas que se les dan y completarlas con distintas asignaturas, fue lo que los llevó a la asignatura de Artes. La docencia los llevó al arte.

“Entrando aquí no se acompletan las horas, entonces se supone que un maestro normalista tiene que estar preparado para dar cualquiera de las áreas, entonces se tienen que ajustar horarios de acuerdo a las horas que te dan”.
(D2L)

“Se supone que un maestro normalista...”. Los docentes asumen la idea de que, al menos en la educación pública, el maestro debe de tener la capacidad y disponibilidad de dar cualquier materia, lo que los lleva a dar asignaturas en las cuales se encuentran poco preparados.

“Entrando al gobierno di español, geografía, artes. [...] Entendí lo que es ser maestro, o sea, esa gama de poder ampliarte”.(D2L)

Según la información proporcionada por los docentes, ellos dan entre cuatro y siete materias distintas, entre las que se encuentran: Tecnología, Historia, Formación Cívica y Ética, Identidad Estatal, Matemáticas, Geografía, Español, Biología, Educación Física, y desde luego, Artes.

“Si me daban 11 horas, llegas y están ocupadas todas las áreas de Ciencias y Biología, entonces tienes ocupar las que te ofrecen, entre esas me pusieron a dar Español, y ya después se abrió el turno de la tarde, y pues lo mismo, sobran dos horas, que son las Artes, entonces por eso estoy dando esa materia”. (D2L)

“Llegas y te dan clase donde hay [...]. Se hizo un reacomodo del personal docente; la directora que estaba en el momento, dio una carta de materias y

entonces literalmente dijo: a ver, ¿por cuáles se interesan?, o ¿por cuál tienen inclinación?”. (D4T)

La impartición de la asignatura de Artes, lejos de ser una elección o asignación por cuestión de gusto, preferencia y formación, pasa a ser una asignación sin opción. Los docentes se ven obligados a dar esta materia sin importar su especialidad, o si tienen conocimiento o no, en Artes.

Sin embargo, a pesar de no tener una formación artística profesional, este grupo de docentes expresó tener interés por el arte.

“Me gusta mucho la cultura y el arte; ir a exposiciones, museos, leer, el baile también, voy a conciertos de ballet. Me gusta mucho”. (D2L)

“La materia de Artes me llamó mucho la atención, ya que soy originaria de Tultepec, y la gente por tradición tiende mucho al arte. Lo hice por afinidad”. (D4T)

Como mencionaba en el capítulo 2 “Representaciones sociales”, son las distintas circunstancias que atraviesan al sujeto, las que le otorgan elementos para construir una representación, y consecuentemente una postura del objeto, es decir, la asignatura de Artes. En este caso, existe una aproximación al objeto por una cuestión de gusto, pero también de identidad geográfica. Curiosamente, además de esta docente sin estudios especializados en arte, las dos docentes con estudios de danza, también son originarias de este municipio.

Tultepec es por tradición un municipio de músicos. Desde el siglo XIX data la integración de bandas de música, generalmente agrupaba a los miembros de algunas familias de la localidad, considerando que la enseñanza musical se iniciaba en el núcleo familiar. Estas bandas amenizaban las reuniones familiares, las festividades religiosas y populares de Tultepec y de los pueblos aledaños. Músicos tultepequenses se han distinguido como compositores y ejecutantes en la amplia diversidad de géneros musicales.⁷⁹

Actualmente con el objetivo de ayudar y contribuir a la conservación de las tradiciones, fomentar el gusto por el arte y ayudar al descubrimiento de vocaciones

---

⁷⁹ Cfr. TULTEPEC, *Tultepec, música y pirotecnia*, [en línea].

artísticas, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo del individuo, el municipio de Tultepec cuenta con los siguientes centros, como los principales lugares de promoción cultural y artístico de la comunidad:

- Casa de la Cultura “Víctor Manuel Urbán Velazco”, fundada desde 1994, y ubicada en Barrio San Rafael Tultepec, donde se imparten talleres de canto, piano, artes plásticas, ballet hawaiano, árabe, yoga, guitarra clásica y eléctrica, guitarra popular, teatro, metales (trombón, trompeta, saxofón), percusiones, jazz dance, ritmos latinos, danza clásica, solfeo, ajedrez.⁸⁰
- Escuela de Bellas Artes Tultepec (EBAT), fundada en 1976 y ubicada en la Plaza Hidalgo del centro de Tultepec, donde se imparten cursos y carreras de música y danza⁸¹.

La población del municipio de Tultepec ha construido por años un juicio que dota de un alto valor el fomento del Arte, permeando incluso los estilos de vida de los habitantes.

Por lo anterior, es que el origen geográfico y familiar toma suma importancia en la construcción de significados que realizan los sujetos. En este caso, la actividad dominante en el municipio, o sea la música, han influido tanto en la vocación de las docentes, como en su inclinación por el Arte.

3.2 El programa de Artes dice...

Los programas educativos son documentos que permiten organizar y puntualizar un proceso pedagógico de una determinada asignatura; brindan orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir.⁸²

---

⁸⁰ CONACULTA, *Sistema de Información Cultural*, [en línea].

⁸¹ ESCUELA DE BELLAS ARTES TULTEPEC, [en línea].

⁸² Cfr. DEFINICIÓN DE, *Programa educativo*, [en línea].

Como se mencionó en el capítulo 1.3.1 “La educación artística en secundaria”⁸³, el programa de la asignatura de Artes establece que

la educación en el arte trata de enseñar a los alumnos la historia del arte, sus escuelas, movimientos y autores. Aquí el arte se convierte en el contenido de la educación. [...] La educación artística en secundaria no pretende formar artistas ni profesionales en el área, sino que en los programas de estudio las disciplinas artísticas se presentan para que los adolescentes reconozcan la naturaleza diversa de los lenguajes artísticos, pero no pretenden la preparación especializada. Las artes son vistas en sus variadas funciones sociales y culturales para el florecimiento de la estética y el uso de los sentidos; el pensamiento (saber relacionar formas e ideas, conocer los medios, las técnicas y los materiales del arte), así como la sensibilidad, percepción y creatividad: habilidades todas del pensamiento artístico.⁸⁴

Éste fue un aspecto que en los discursos de los docentes pude notar que lo tienen muy claro. Independientemente de su formación en arte o no, ellos son conscientes del propósito y objetivo de la materia.

“Ahora el programa de Artes se enfoca precisamente a que tienen que hacerlos sentir, que expresen lo que sienten por medio de la danza o un dibujo; no para hacerlos artistas, sino para que vayan entendiendo precisamente el sentido de las Artes”. (D2L)

“Se trata, no de hacerlos artistas como tal, sino, sensibilizarlos hacia la posibilidad de que más adelante ellos puedan retomar una actividad; una actividad extra escolar en su tiempo libre, o generar una situación profesional de ellos, más adelante, o simplemente familiarizarse con la materia para que ellos, por una situación cultural contextual, sepan un poco más de arte”. (D3E)

Es así como, a partir de lo que sustenta el programa los docentes guían su actividad en el aula.

“Se trata de encaminarlos hacia un gusto, que se vayan de alguna manera dirigiendo a algo que les guste, y conociendo. Existen siete bellas artes, están: las artes plásticas, la gráfica, el dibujo, la pintura; que ellos mismos vayan viendo qué les gusta practicar”. (D5H)

Los docentes puntualizan en tres aspectos. El primero, “el fin no es hacerlos artistas”. Los profesores reconocen que la asignatura de Artes no pretende la formación especializada de la disciplina. No se trata de formar músicos, pintores o escritores, sino que ésta se convierte en un acercamiento al inmenso mundo de

---

⁸³ Vid supra, capítulo 1.3.1. La educación artística en secundaria.

⁸⁴ Cfr. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *op. cit.*, p. 24, 28-31.

las artes; una exposición general de éstas, a partir del cual ellos puedan ir formando un juicio, e inclinándose a esta rama, si es de su interés; y éste es otro aspecto.

“Despertar su interés para posibilitar”, ¿posibilitar qué?, que desde ese momento y a largo plazo, los adolescentes puedan, entonces sí, formarse como artistas.

Considero que éste es un aspecto sumamente importante, ya que, a diferencia de otros municipios, la población de Tultepec tiene a su alcance la posibilidad de realizar estudios, tanto propedéuticos como profesionales, en arte, por lo cual presentar a los alumnos algunas de las artes permite, o debería permitir, que ellos pudieran aprovechar los recursos que tienen fácilmente a su disposición.

Por otro lado, los docentes sostienen que otro de los objetivos de la materia es “sensibilizar a los alumnos”; hacerlos sentir, expresarse, despertar sus sentidos, y de alguna forma ir educando para apreciar el arte. A través de distintas herramientas artísticas, como por ejemplo: pintar, bailar, escribir, y hasta moldear, los docentes persiguen que los adolescentes exterioricen lo que sienten o piensan, y que al mismo tiempo esto se convierta en una manifestación de ideas que ellos no podrían expresar por medio de otras disciplinas.

“No tanto que sean artistas, o que sean bailarines, o que sean músicos o artistas plásticos, sino que la actividad en las artes les ayude a sacar lo mejor de sí, para que él pueda ser mejor en todo”. (D5H)

También, los docentes expresaron que el Programa de Artes, era un programa bien elaborado, con buenos objetivos, contenido, actividades, etc. Sin embargo, la realidad es que lo sucedido en clase dista mucho de lo planteado en el papel.

“Ahora el programa de Artes se enfoca precisamente a que tienes que hacerlos sentir [...]. Está muy bueno el programa; desafortunadamente nos ganan los medios de comunicación [...]”. (D1A)

“La gente que diseña los programas de estudio tiene un campo de visión ambicioso, porque está bien diseñado el programa, pero en la práctica, ni los niños, ni los directivos, ni los maestros, le dan el énfasis que debe tener”. (D4T)

Más adelante, en el apartado 3.4 “Condiciones en las que se imparte la asignatura de Artes y sus desventajas” ⁸⁵, detallaré las diversas circunstancias a las que se enfrentan los docentes, las cuales provocan que, a pesar del excelente programa de asignatura, los objetivos planteados en éste no puedan llevarse a cabo la mayoría de veces.

3.3 En la asignatura de Artes yo enseño...

Las docentes con especialidad en danza, desde luego, inclinan el contenido de su clase a este arte. Ellas comentaban que tratan de asociar la danza, en este caso la danza regional, con la historia de México, las épocas, los Estados y su geografía, sus costumbres y su forma de vida, de tal forma que ellos puedan ir entretejiendo y apropiándose de su identidad.

“[...] porque no nada más les enseño a bailar, ellos tienen que saber hacer las cosas, porque no saben ni siquiera para qué se utiliza un reboso, o cómo se utiliza un sombrero, por qué los vestuarios son largos, qué es una coreografía, qué es escenografía, cómo se ubican en un escenario; son conocimientos básicos que deben tener. Cuando ponemos una danza prehispánica, tenemos raíces indígenas, tenemos una identidad, entonces cuando uno les va dando una direccionalidad hacia dónde debes de dirigir la información.” (D1A)

Para este grupo de profesoras, tanto el arte como la asignatura de Artes, en este caso, son una materia integradora, en la cual pueden incorporar distintas asignaturas, sin dejar de lado la esencia de ésta.

No obstante, ambas docentes, a pesar de dominar la danza, no sólo se limitaban a ésta, sino que también trabajaban otras artes.

“En primero trabajo la parte visual, artes plásticas, porque llevamos el programa de escritura, caligrafía, entonces se involucra las artes visuales con las de danza. En segundo vemos específicamente danza, y en tercero vemos danza y teatro; o sea, de algún modo vamos vinculando todas las asignaturas.” (D5H)

“[...] yo, que nada más doy danza, no sólo enfocarme a la danza; existen 7 bellas artes[...]. En el tercer grado hacemos un proyecto al final sobre qué arte les gustó más, de todas las que vieron, y tienen que desarrollar ya sea danza, música, teatro o literatura.” (D1A)

---

⁸⁵ Vid infra, capítulo 3.4 Condiciones en las que se imparte la asignatura de Artes y sus desventajas.

Como lo había mencionado anteriormente, las dos profesoras cuentan con algunos conocimientos de música, pintura, teatro, literatura y escultura los cuales, a pesar de no tener el dominio de ellos, les permiten ampliar el panorama y contenido de sus clases.

Por otro lado, el otro grupo de docentes consideraba la falta de formación en el arte, como una limitante para su enseñanza de la asignatura.

“La danza regional me llama mucho la atención, pero la danza, en sí, no me siento preparada para dar. Yo me voy por las artes visuales, porque pensaba que era lo más que yo podía manejar. Aunque les he puesto bailables, sí me voy más por las artes visuales. Y aunque no domino realmente el dibujo ni las técnicas, trato de buscar alternativas.” (D2L)

“Con lo que no me involucro es con la música, porque la música también es como la danza, necesita tiempo, necesita un instrumento, o sea, es otro lenguaje; entonces, lo que sí llegamos a dar son tiempos, pero para que lo apliquen a la danza, no a la música en sí.” (D4T)

“Yo les trato de enseñar lo que son figuras abstractas, lo que es el trabajo con algunas molduras, con algunos ensambles [...], es más a lo que yo me enfoco”. (D3E)

En este sentido, Victoria Morton menciona que “el programa oficial puede presentar problemas operativos, tanto para trabajar las actividades de cada una de las disciplinas artísticas como en el proceso de integración de los contenidos escolares. Sobre todo porque más allá de las actividades artísticas está todo un universo específico de cada una de las artes, para cuyo manejo el docente requiere tener presente por lo menos una experiencia estético-afectiva que pueda recrear y generalizar con su grupo”.⁸⁶

Los discursos de estos docentes también denotan que estiman a la danza y a la música, como artes de mayor complejidad, tanto para aprender como para enseñar, a diferencia de las artes plásticas y visuales, la literatura, o el teatro, como si éstas requirieran menos preparación.

A lo largo de su discurso, los cinco docentes mostraban la importancia de no limitarse sólo a un arte, ya que además de estar estipulado en el programa de la

---

⁸⁶ MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 77-78.

asignatura, era necesario exponer a los alumnos las distintas artes para que pudieran tener un conocimiento general de todas, pero también entendiendo que no todos tienen las mismas habilidades, e incluso el interés, por alguna en particular.

3.4 Condiciones en las que se imparte la asignatura de Artes y sus desventajas

La asignatura de Artes no es sólo lo que se plasma en un papel llamado programa o guía, sino lo que realmente sucede cuando se trata de llevarla a cabo, cuando se traslada a la realidad. La población estudiada en esta investigación comparte un mismo contexto, un mismo espacio, mismos alumnos, y también mismos obstáculos.

A continuación se detallan diversos factores que muestran las condiciones en las que se imparte la asignatura de Artes, las cuales resultan desventajosas para la óptima enseñanza y aprendizaje de la materia en el aula.

Tiempo

Para la asignatura de Artes únicamente se destinan dos clases a la semana, de 50 minutos cada una. Esto representa un conflicto para los docentes, ya que el tiempo es muy limitado para desarrollar los contenidos de la materia, realizar algún producto, ya sea un número, alguna presentación, u obra que funja como resultado del trabajo elaborado, o para explotar al máximo los recursos que brinda la asignatura.

“Tenemos dos horas a la semana, ¿y a quién se los quitan? a pues a los menos importantes, diría la dirección, que son a artes, a educación física y a tecnología, nos quitan ese espacio y entonces ya luego tenemos que estar corriendo para los eventos”. (D5H)

Con lo anterior podemos notar que no sólo el tiempo para la asignatura es muy poco, sino que además comúnmente suelen ocupar esas escasas horas para

realizar actividades “más importantes”, o también muchas veces ese restringido tiempo no es bien aprovechado.

Cabe señalar que una de las docentes con formación en danza, mencionó lo siguiente:

“Nada más tenemos dos horas de clase a la semana, y a veces la agarran de: ah, pues a nos toca artes, matamos clase; y hay maestros que a la hora que hay artes dicen: podemos agarrar a los chicos para el concurso de matemáticas, ¿no? Entonces, a mí en lo personal sí me molesta y siempre he defendido mi materia porque sólo son dos horas”. (D1A)

Particularmente, su discurso llamó mi atención debido a la apropiación que hace de la asignatura de Artes al decir “a mí, en lo personal, sí me molesta, y siempre he defendido *mi* materia porque sólo son dos horas”. Quizá a causa de su estrecha relación con el arte, es que ella le da tal importancia a la materia, lo que la hace oponerse al devalúo que hacen a las artes.

Cantidad de alumnos

Ya de por sí se sabe que en México, los grupos de las escuelas públicas, sin importar el nivel, tienen un exceso de alumnos por docente. Según un artículo del periódico Excelsior,

México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más alumnos en un aula por cada maestro que da clase en primaria, secundaria y bachillerato. El Panorama de la Educación 2015, elaborado por el organismo internacional, reveló que en nuestro país por cada docente de educación básica y media superior hay alrededor de 30 estudiantes de un mismo grupo, mientras que el promedio de la OCDE son 15 alumnos por cada profesor.⁸⁷

Sin embargo, 30 estudiantes por aula aún sigue siendo sueño, ya que el promedio en esta secundaria, es de 47 alumnos por grupo.

“En artes visuales sí se requiere, por lo menos, de menos alumnos, porque sí son muchos y no se les puede dar la atención necesaria que requieren”. (D2L)

Considero que la gran cantidad de alumnos es una gran desventaja para la asignatura de Artes, porque cada alumno cuenta con diferentes habilidades e

---

⁸⁷ HERNÁNDEZ, Lilian, *México, líder de la OCDE en salones atiborrados*, [en línea].

inquietudes con respecto a las artes, las cuales son necesarias atender personalmente, y debido al exceso de alumnos no se les puede proporcionar la atención necesaria.

De igual manera, esto resulta un problema ya que son demasiados alumnos para el espacio que requiere esta materia. Cuando yo cursaba la secundaria, en el año 2009, recuerdo que a causa de que éramos muchos adolescentes por salón, nos encontrábamos casi uno encima de otro. Las bancas llenaban por completo el salón, incluso haciendo imposible el paso entre ellas. ¿Cómo se podría, entonces, trabajar exitosamente las artes con tantos alumnos y un solo docente, en un lugar tan pequeño?

Infraestructura y materiales

Los sitios para enseñar, aprender y hacer arte deberían ser espacios que permitan la libertad de expresión y fluidez de ideas, lugares amplios y apropiados para provocar la imaginación, la espontaneidad, y la emancipación. Creo que incluso deberían de tratarse se lugares específicos para esta materia, con el piso adecuado y los materiales necesarios para poder trabajar las distintas artes.

Desgraciadamente los docentes manifiestan que

“No hay un lugar adecuado. A veces, cuando se trata de utilizar un soporte y materiales, tenemos que adecuarnos con lo que hay”. (D4T)

“[...] los espacios no son los adecuados, entonces te tienes que adaptar con lo que tienes en la escuela; no llegas y te ponen tu academia. Y todavía se enojan si haces ruido”. (D3E)

“Hay incomprensión. Sales con la música y te dicen que te calles, pero a ver, ¿cómo me callo?, ¡si son artes! Tienes adentro del salón a los alumnos, no los tienes ordenados, y lo único que tienes que hacer es canalizar esas expresiones de negativa a positiva. No los puedes tener sentados y callados. Por ejemplo, en la danza creativa tienen que inventar sus movimientos; dentro de los contenidos programados también tienen que exponer las emociones, y tú no les dices cómo hacerlo, ellos tienen que pensar”. (D5H)

Efectivamente, no es un lugar apropiado para impartir la asignatura. La falta de infraestructura conveniente para Artes, provoca roces tanto entre docentes, como

alumnos y directivos. Es imposible pensar en enseñar y aprender las artes, con la imagen de alumnos únicamente sentados con los brazos a su lado, mirando el pizarrón mientras el profesor anota sólo conceptos en el pizarrón.

Desafortunadamente, en la mayoría de ocasiones no se cuenta ni siquiera con lo mínimo, como lo es una grabadora.

“La realidad es que tienes que trabajar con lo que hay. No hay material, y a veces te tienes que pelear por la grabadora o el espacio. Ahorita para el 10 de mayo, tuve que llevar mi grabadora porque la de la escuela se descompuso, y hasta que la reparen”. (D5H)

Ésta es la realidad detrás de los excelentes programas de asignatura de Artes. Éstas son las circunstancias a las que se enfrentan los docentes. ¿Cómo trabajar las artes sin la infraestructura y los materiales adecuados y sumamente necesarios?

Indisciplina de los alumnos

La excesiva cantidad de alumnos, aunado a los reducidos espacios con los que se cuenta para esta materia, repercuten en la tensión del grupo, y el alboroto de los alumnos, añadiendo además que se está trabajando con adolescentes que por naturaleza en esa etapa son inquietos y curiosos a la vez.

“Hay indisciplina de los alumnos para trabajar algunos materiales, por ejemplo con acuarela y con popote ya no se puede porque una vez trabajé con ellos la acuarela y mancharon la pared”. (D2L)

Y todo va siendo una cadena de situaciones, en la que una lleva a la otra, y se vuelve un cuento de nunca a acabar. No sé si pueda considerarse como un problema el que los alumnos “manchen la pared”, ya que, por más cuidado que se tenga al trabajar con diversos materiales en las artes, se torna difícil que el lugar permanezca intacto; considero que incluso es parte de la actividad, hasta cierto punto. Sin embargo, esto se vuelve un problema cuando no se tiene el espacio adecuado para trabajar con los alumnos un sin fin de materiales, sin la obsesión de mantener ileso el lugar de trabajo.

Maestros sin especialidad

Ya sean artistas con conocimientos pedagógicos o docentes con alguna formación o especialización en arte, es indispensable que quienes enseñan artes en secundaria tengan un conocimiento sólido de lo que es el arte y de las artes, así como de sus distintas técnicas. La *Hoja de Ruta para la Educación Artística* de la UNESCO sostiene que “para una educación artística de alta calidad es necesario contar con profesores de arte altamente capacitados.”⁸⁸

No obstante, parece que éste sería el primer obstáculo con el cual se enfrenta la asignatura de Artes.

“Hay chicos que sí tienen facilidad para el dibujo, para expresarse mediante el arte de a través de pinturas, y sí me cuesta a mí trabajo desarrollar, porque como no es mi perfil”. (D3E)

“Algunos chicos me han dicho que desean aprender danza o aprender a tocar guitarra, pero les digo que en este caso yo no cuento con el perfil, no cuento con esa área para poder implementar estas actividades y lo que hacemos más es enfocarnos más a los libros de trabajo y algunas pinturas y algunas esculturas que se pueden moldear y se pueden hacer fácilmente”. (D3E)

Como se mencionó en el apartado 3.3 “En la asignatura de Artes yo enseño...”, la falta de formación en las artes de algunos profesores, se convierte en una limitante para desarrollar la asignatura de Artes.

Los mismos profesores expresan la necesidad de docentes con estudios especializados en arte.

“Se necesitan maestros especializados y hay tantos maestros desaprovechados de artes que se pueden emplear pagándoles un dinero extra; no sé, que se destine un dinero específicamente para que entre Artes ya, de una manera más formal”. (D2L)

“No todos tienen ni el acercamiento y muchos ni el interés y ellos dicen que ni la habilidad, entonces bajo mi propia percepción muchos lo ven como dar educación física”. (D1A)

---

⁸⁸ UNESCO, *op. cit.*, p. 6.

Respecto a este punto, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ratifica que “existe esta materia en los currículos pero, por diversas razones, su impartición recae en maestros sin la preparación adecuada”.⁸⁹

La formación o el desconocimiento del tema permea completamente en la forma y el contenido de la enseñanza. En este caso, tenemos profesores de Biología dando contenidos artísticos. De igual manera sucedería si nos pusiéramos a defender la Biología, la cual imparten especialistas en Letras, por ejemplo. La falta de docentes especialistas en arte representa un gran problema.

[...] los profesores encargados de impartir los distintos contenidos educativos son portadores también de posturas fragmentarias acerca de los contenidos que suelen soslayarse en el currículum oficial. Y ellos mismos reciben una formación insuficiente para tratar contenidos tan complejos como los artísticos, sin contar la sobrecarga curricular para trabajar en el aula y los diversos asuntos administrativos que se les demandan.⁹⁰

Este aspecto me hizo recordar una plática que tuve hace poco con un músico. La plática giraba en torno a la cuestión sobre qué era mejor, ¿un artista dando clase de artes, o un docente con especialización en artes? Ante esta situación, en la *Ruta para la Educación Artística* establece que

debe haber una colaboración entre profesores de arte y profesores de asignaturas generales. El detalle es que en la realidad se trata de la misma persona, es decir, quien imparte las asignaturas de conocimiento general es quien imparte la asignatura de Artes. [...] los docentes (y administradores de centros educativos) deben ser sensibles a los valores y cualidades de los artistas y apreciar las artes. Asimismo, hay que inculcar en los docentes las competencias necesarias para que puedan colaborar con los artistas en contextos educativos a fin de materializar su potencial personal y utilizar las artes en la docencia. Además, hay que procurar que estos docentes posean ciertos conocimientos sobre cómo producir o representar obras de arte, sean capaces de analizarlas, interpretarlas y evaluarlas y puedan apreciar las obras de otros periodos o culturas.⁹¹

Efectivamente, lo ideal sería una colaboración entre artistas y docentes, es decir, que existiera esa fusión tanto expertos en arte, como aquellos que saben cómo enseñar; sin embargo, esto dista mucho de la realidad.

---

⁸⁹ JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 8.

⁹⁰ MORTON, Victoria, *op. cit.*, p. 90.

⁹¹ UNESCO, *op. cit.*, p. 7.

3.5 Retos a los que se enfrentan al impartir la asignatura

Los docentes, sea cual sea la asignatura que impartan, se enfrentan constantemente a diversos desafíos que involucran y comprometen sus conocimientos y actitudes, pero al impartir la asignatura de Artes los profesores batallan con situaciones particulares. Al preguntarles a qué retos se enfrentaban con la materia de Artes, los docentes señalaron los siguientes aspectos.

Contexto social y familiar: padres de familia

Aunque en el apartado 3.7 “Representaciones sociales del Arte/asignatura de Artes”, se explicará este aspecto con mayor detalle, las ideas y creencias de los padres de familia en torno a las artes, constituyen un obstáculo para el éxito de la asignatura, según los docentes.

“Los padres dicen: ¿y para qué les sirve y por qué les enseña eso?, a ellos de nada les sirve que estén aquí zapateando como locos; y esa enseñanza se la transmiten a los hijos”. (D1A)

Por otro lado, las condiciones del contexto social y familiar, ya sea económicas, afectivas, etc., que rodean a los alumnos, a veces dificultan la participación de los adolescentes, en las distintas actividades.

“Son niños descuidados, y por lo mismo luego no cumplen con el material”. (D4T)

Los docentes expresaban que ellos trabajan con distintos materiales. Por ejemplo, para danza hacen uso de vestuarios, los cuales regularmente son costosos, y aunque es un vestuario que se ocupa para uno o dos años, representa un gasto fuerte que en ocasiones los padres no pueden suplir. Y aunque para otras actividades se trate de materiales no gravosos, los padres realizan comentarios que manifiestan su inconformidad ante tales solicitudes.

Adecuar las actividades a las etapas, habilidades, y comportamiento de los alumnos

Dentro de un salón de clases existe una gran variedad de alumnos, todos con diferentes capacidades, habilidades, talentos, destrezas, gustos, e intereses. Es por ello que es imprescindible que el docente pueda reconocer esa diversidad y atenderla, así como la capacidad de adecuar tanto el contenido, como los métodos, las herramientas y las actividades, conforme a los alumnos.

Desafortunadamente, como lo vimos con anterioridad, esta cuestión se torna complicada, debido a factores como: la cantidad excesiva de alumnos por grupo, la carga de trabajo de los docentes, ya que éstos expresaron dar un promedio de cinco materias cada uno, eso sin contar que algunos de ellos laboran en más de una escuela; y aunado a ello, el tiempo también se vuelve un obstáculo para adaptación de la asignatura de Artes conforme a los alumnos.

No obstante, los docentes mencionaron hacer un esfuerzo por adecuar los contenidos, los métodos, las herramientas y las actividades en sus clases.

“Enfoco sus aprendizajes y las habilidades que ellos tienen, y a partir de ahí yo empiezo a trabajar con ellos”. (D3E)

“Es muy diferente tercero a segundo y primero. Yo, en tercero, a los muchachos jamás le indicaba lo que tenían que hacer; cada quien echaba a volar su imaginación, su creatividad, y lo hacían bien. Pero luego me tocó con primero, y ellos sí no traen nada de sensibilidad, ni de técnica, ni nada, y sí me costó, así que con ellos hice un mosaico de navidad”. (D2L)

Debido a la cantidad de alumnos, por ejemplo, sería una tarea casi imposible, trabajar de forma distinta con cada alumno, según sus habilidades e intereses, por lo cual los docentes realizan una valoración general, a partir de la cual puedan trabajar lo más conveniente para la mayoría.

Dentro de la diversidad en los alumnos, también se encuentran aquellos con discapacidad. Una de las docentes mencionó haber tenido la experiencia con un

chico con discapacidad motora, con el cual, de igual manera, tuvo que realizar una adaptación

“Tuve un chico en silla de ruedas, o sea, imagínate, yo con danza y el chico con silla de ruedas. Y el chico se me quedaba viendo, y dije, bueno, adaptamos los contenidos. Él terminó bailando con el grupo. Lo involucré; me costó muchísimo trabajo porque obviamente él tiene que aceptar su limitación. Yo le dije: para mí, tú eres un alumno más; no puedes mover las piernas, pero lo demás lo puedes mover, ¿cuál es el problema? Tú ves problema, pero yo no. Y terminó bailando”. (D5H)

Los docentes se enfrentan al reto de reconocer y alentar la diversidad entre los alumnos, en la práctica de la enseñanza de la asignatura de Artes.

Impartir una asignatura que no es de su área

Me llamó la atención que, al preguntarle a uno de los docentes cuál era el reto al que se enfrentaba al impartir su asignatura, éste mencionó que su principal reto era él mismo.

“Hay chicos que sí tienen facilidad para el dibujo, facilidad para expresarse mediante el arte a través de pinturas, y sí me cuesta a mí trabajo desarrollar porque como no es mi perfil, sí se me dificulta un poco. Mi principal reto soy yo mismo”. (D3E)

El no ser docentes con especialidad en artes, representa un reto debido a que se ven en la obligación y la necesidad de buscar alternativas y apoyos para solventar sus clases.

3.6 Alternativas a las que recurren para dar su clase

En tanto algunos de los profesores no tienen especialidad en artes, éstos se ven obligados a buscar otras alternativas que apoyen su labor docente en esta área; y no obstante, quienes cuentan con una especialidad también recurren a otras opciones de conocimiento, y echan mano de ellas para enriquecer su práctica. Algunas de las que se señalaron, fueron: búsqueda de información y técnicas, material sugerido por la dirección escolar, y cursos y talleres.

Búsqueda de información y técnicas

En esta investigación, los docentes mencionaron haber recurrido a la búsqueda de información y técnicas artísticas, para incrementar su conocimiento sobre arte.

“Trato de buscar alternativas en donde ellos puedan trabajar; para algunas técnicas de dibujo me voy a internet”. (D2L)

“Para solventar la materia, de lo que más me nutrí fue de la lectura”. (D4T)

Hablando específicamente de internet, no sólo existen páginas que aborden el tema de las artes en general, e incluso cada una, con un contenido teórico, sino que también hay vídeos o tutoriales, que explican métodos de las artes.

Material sugerido por la dirección escolar

Además del programa de la asignatura de Artes, los docentes mencionaron apoyar sus clases con material sugerido por la directiva escolar, en este caso, por el director de la secundaria.

“Me apoyo de algún material, de algunas fuentes bibliográficas que me sugirieron en la misma directiva escolar, y contamos con un trabajo donde ahí mismo vamos poniendo las actividades que van desarrollando los alumnos. Me ha ayudado irme marcando la pauta para poder desarrollar y hacerme de nuevas estrategias para mostrárselas a los alumnos, que de alguna manera a ellos son a quienes les va a ayudar”. (D3E)

Sin embargo, también existen materiales proporcionados por la SEP, como lo son *Programas de estudio 2011, Guía para el maestro, Educación Básica Secundaria, Artes y Libro para docente de Educación Artística*, que también sirven para guiar al docente de Artes en su práctica.

Cursos y talleres

Los profesores de Artes también optan por enriquecer su conocimiento mediante cursos y talleres. Como se mencionó al principio de este capítulo, ya que Tultepec es un municipio dedicado al arte, se tienen al alcance diversos cursos en las

distintas Artes, tanto profesionales como básicos, de los cuales echan mano algunos docentes.

“En el momento que me comprometí con la asignatura, pues me metí al único medio que tengo aquí cerca, que obviamente me ayudó mucho, que fue en este caso la Casa de cultura de Tultepec y algunos talleres; tomé teatro, danza, dibujo, y pintura, para poder solventar la materia”. (D4T)

“Tomé un curso de carrera magisterial en donde me dieron de artes, y ahí el maestro nos metió de todo, danza, canto, entonces pues sí, yo tomo lo poquito que se puede aplicar”. (D2L)

Retomando este aspecto, si bien existen cursos, talleres, etc. encaminados al arte, impartidos por diversas instituciones, el Centro Nacional de las Artes (CENART) ofrece específicamente, como respuesta a una necesidad de formación docente en el campo de las artes, un *Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en Educación Básica*, el cual

pretende brindar una experiencia de formación docente para la enseñanza de las artes en el nivel básico, en donde los profesores de preescolar, primaria y secundaria adquieran herramientas de indagación, reflexión e integración que los aproxime a los procesos artísticos y su vinculación con las diferentes áreas del conocimiento mediante tres ejes de experimentación y reflexión: cuerpo, espacio y tiempo. Se busca que los maestros impulsen procesos de experimentación artística interdisciplinaria en sus grupos y logren en sus alumnos el desarrollo integral del conocimiento. Está dirigido a la comunidad docente frente a grupo, supervisores, directivos y asesores técnico pedagógicos y otros agentes educativos de los 3 niveles de la educación básica del sector público.⁹²

De igual manera, imparte un Diplomado Semipresencial para el apoyo a la Enseñanza de las Artes en Educación Básica; éste es

una propuesta formativa para profesionales del arte y de la educación que están involucrados e interesados en desarrollar estrategias interdisciplinarias de educación artística para la escuela básica. Este diplomado toma como punto de partida al docente como un agente de cambio, por lo que resulta fundamental su implicación personal, afectiva, cognitiva y emocional. El trayecto formativo pretende desplazarlos de las prácticas tradicionales a unas experimentales, basadas en la indagación y el ejercicio intencionado de la imaginación y la creatividad.⁹³

---

⁹² CENART, *Programa de formación docente en el campo de las artes*, [en línea].

⁹³ *Idem*.

Alternativas como los diplomados que ha implementado el CENART, que aportan no sólo al conocimiento de las artes, sino de la enseñanza de éstas, son refuerzos necesarios para los docentes de la asignatura de Artes, en este caso.

3.7 Importancia de la asignatura en los alumnos

Desde su experiencia, y no sólo por un artículo al respecto, los docentes han observado y descubierto a partir de su práctica, distintos efectos que ha tenido la asignatura de Artes en los alumnos. Independientemente de la forma en que se imparta la materia, y las limitaciones que se presentan en el día a día, el arte no para de impactar a los sujetos que la hacen y que la reciben.

La mayoría de las respuestas dadas por los docentes, hacían referencia a elementos muy similares. A continuación se exponen sólo algunas de ellas.

“A partir de la danza vi cómo a través del movimiento llegas al razonamiento, a la comprensión, a la seguridad”. (D1A)

“Va elevando su nivel de cultura, porque no nada más les enseño a bailar, ellos tienen que saber hacer las cosas porque no saben ni siquiera para qué se utiliza un reboso, cómo se utiliza un sombrero, por qué los moños de colores, qué es una coreografía, qué es escenografía, cómo se ubican en el escenario; o sea, son conocimientos básicos que deben de tener”. (D1A)

“El arte desarrolla habilidades tales como la percepción, la observación, la sensibilización, te da conocimiento, te da aptitudes, te da una visión diferente de la vida”. (D4T)

Con lo anterior se resume que, según la experiencia de los docentes entrevistados, la asignatura de artes:

- les permite expresarse,
- les da seguridad,
- eleva su nivel cultural,
- les permite conocer sus habilidades,
- les enseña a realizar trabajo en equipo,
- desarrollan creatividad e imaginación,

- desarrollan habilidades psicomotrices y neuromotrices; de percepción, observación, producción.

Me parece importante recalcar que cualquier persona puede leer sobre los beneficios del arte, informarse acerca de su efecto en las personas, y estudiar su importancia, pero es totalmente diferente conocer todo aquello desde la experiencia, desde lo que ellos mismos pueden dar testimonio y asegurar que el arte, o en este caso, la asignatura de artes es, no sólo pertinente, sino imprescindible en los seres humanos.

3.8 Significados sociales del arte y asignatura de Artes

A través del diálogo con los docentes, y sin hacer alguna pregunta respecto a qué pensaba la sociedad en general acerca del arte, o cual era la idea que tenían de ella, pude notar que realizaban comentarios que manifestaban lo que ellos han percibido en su entorno, a lo largo de los años.

William Doise sostenía que “en tanto estas representaciones estructuran un orden social, se erigen en formas invisibles de poder [...], un poder muchas veces ‘invisible’.”⁹⁴ La sociedad transmite juicios, muchas veces no precisamente a través de un discurso en el que se diga de manera explícita que las artes no tienen valor alguno, pero sí por medio de acciones y conductas que manifiestan tales creencias.

Con relación a lo anterior, encontré que los comentarios que emitieron los docentes, cargados de construcciones sociales, provenían de tres fuentes: el gobierno, los propios docentes y la familia.

El gobierno

“La cultura y las artes siempre están relegadas, ¿por qué? porque hacen pensar al chico, lo hace proponer y pues eso no le conviene al gobierno. El gobierno quiere que esté alineadito, que obedezca, se calle, y atienda las indicaciones”. (D5H)

---

⁹⁴ DOISE, Willem, *op. cit.*, p. 11.

Otra idea que también ha permeado en la sociedad, es que el gobierno quiere sujetos alienados, que no cuestionen, que no se expresen, que obedezcan y sólo reproduzcan, que no creen y sólo consuman. Pero además, analizando lo mencionado por esta docente, contrario a la creencia tradicional, su discurso ubica a las artes como una actividad emancipadora que promueve la reflexión, la crítica y el cuestionamiento, y que podría incluso boicotear al gobierno.

“Artes no va a ser nunca, una materia que tenga el interés de los directivos, en realidad, para el Sistema Educativo Nacional. El fomento a la cultura, en realidad es muy poco en todos los lugares; a nivel nacional no es muy importante. El Sistema Educativo está centrado en otras muchas situaciones, que no son tan grandes como lo que pudiera darte este conocimiento. No creo que el gobierno nacional esté interesado en que la gente se cultive más, o que se llene de habilidades. Artes está en un lugar secundario.” (D4T)

El gobierno ha reproducido la idea en la sociedad, de que el arte no es necesario, y por lo tanto, no es importante. “Que se dediquen al arte los europeos, y nosotros lo consumimos, pero nosotros, los mexicanos, ocupémonos de producir otras cosas”. El arte se encuentra en segundo término, y por lo tanto el arte en la educación no es de gran valor.

Respecto a esto, Eisner refiere que “es extraño que las artes sean marginadas en las escuelas, dado el importante lugar que ocupan en nuestra cultura. Construimos palacios llamados salas de conciertos y museos para albergarlas y viajamos hasta el otro lado del mundo para disfrutarlas. Pero en lo que concierne a nuestras escuelas, otros temas tienen mayor prioridad”.⁹⁵

Los docentes

Los propios docentes han caído en esta idea de las artes. “Si no es importante para el gobierno, tampoco lo es para su sociedad, ni su educación, ni para los docentes”.

“La toman como una materia complementaria, como la de rellenito; así como de: ah, saco lo que sea, me baso en el libro de texto, ahí, nada más para cumplir”. (D3E)

---

⁹⁵ EISNER, Elliot, *op. cit.*, p. 87.

Esto sin duda se ve influenciado por el hecho de que los docentes no son profesionales en las artes. De ahí que su concepción de arte repercuta en su forma de llevarla a cabo en la práctica escolar.

La familia

Primeramente quisiera especificar el caso de las dos docentes con formación en danza. Ellas mencionaron que al decir a su familia que estudiarían danza, la primera reacción de los padres fue “te vas a morir de hambre”.

“Mi mamá me dijo que si yo estaba en la danza me iba a morir de hambre”
(D1A)

“Mi mamá me decía que estudiara otra cosa, que estudiara cultura de belleza, para secretaria, porque era común en los pueblitos, y yo decía: no mamá, yo quiero estudiar danza; y decía: es que te vas a morir de hambre; y eso es lo que he escuchado de los papás. Muchos papás que les dicen a los hijos que quieren estudiar alguna modalidad de arte, ‘no, te vas a morir de hambre’”.
(D5H)

Claro está que la sociedad ha reproducido la idea de que las artes, hablese de música, teatro, danza, literatura, etc., son profesiones poco redituables. Un artículo de la Revista FORBES titulado *Las 10 carreras mejor y peor pagadas*, declaró en su estudio que “el principal error que comenten los estudiantes al elegir una carrera es que lo hacen con base en la visión que tienen sus amigos o por tradición familiar y rara vez analizan la variable financiera”⁹⁶. De igual manera, en éste presentaron entre las 10 carreras peor pagadas, la música y las artes escénicas en el número cuatro, y las bellas artes en el número nueve.

Incluso, me atrevería a decir que cuando una persona decide dedicarse a las artes, lo primero que viene a la mente de la gente, es la imagen de un vagabundo, alguien que vive de hacer “trabajillos” esporádicos, sin algo fijo.

Hablando del Sistema Educativo Nacional, los padres, en este caso, también han generado creencias en torno a las artes.

---

⁹⁶ MEZA, Nayeli, *Las 10 carreras mejor y peor pagadas en México*, [en línea].

“En primaria, las cosas artísticas las ven como el numerito para el festival, para el evento, y los papás están acostumbrados a esa parte”. (D4T)

La asignatura de Artes ha sido reducida a eso, un número, y nada más que eso. De ahí, que algunos padres piensen que esta materia es una pérdida de tiempo, y muchas veces también de dinero, debido a los materiales que se solicitan a los alumnos. Seguramente preferirían que este tiempo fuera empleado para asignaturas “más importantes” y de mayor provecho. Como bien lo menciona la docente, esas creencias no sólo se quedan en los padres, sino que la transmiten a los hijos.

“[...] el sistema te dice que la danza no sirve para nada, los padres dicen: y ¿para qué les sirve eso?, a ellos de nada les sirve que estén ahí zapateando como locos; y esa enseñanza se la transmiten a los hijos.” (D1A)

3.9 Significado personal de la asignatura de Artes

A pesar de que el significado que le atribuyen a la asignatura está conformado por los distintos ejes o factores desarrollados en el apartado anterior 3.8 “Significados sociales del Arte y asignatura de Artes”, al realizar la pregunta ¿qué les significa la asignatura de Artes?, los profesores aportaron lo siguiente. La asignatura de Artes es:

Un medio de expresión

“Es poderles decir: exprésate de la manera que quieras; y canalizar las emociones en el arte”. (D3E)

“Al chico lo hace expresarse, sentirse seguro, se va elevando su nivel de cultura”. (D1A)

Si bien, cualquier disciplina se puede encauzar, de tal manera que tanto se enseñe y se aprenda de una forma poco convencional, considero que tanto docentes como alumnos esperan que la asignatura de artes sea diferente. Desde mi experiencia, siempre concebí esta materia como aquella en la que, bien o mal, podía realizar lo que yo quisiera con diferentes materiales y técnicas, podía manifestar lo que sentía o pensaba, de una manera relajada. Incluso, en

ocasiones la asignatura de Artes es de las últimas en impartirse dentro del horario escolar, como estrategia de desestrés para los alumnos.

“No les puedes pedir a los alumnos que estén callados. Ellos platican mientras están pintando; la materia les relaja, es el momento donde se pueden expresar de diferentes maneras, generando cosas muy importantes”. (D4T)

Los docentes conciben la asignatura de Artes como una materia libre para los alumnos, en la que no tienes que decirle específicamente qué haga, sino en la que se le proporciona los medios y las formas para que él exprese lo que desea.

Un medio de enriquecimiento cultural

“Te permite conocer diferentes formas de expresión artística, diferentes autores, artistas, pinturas, de alguna manera lo puedes relacionar con algunas enseñanzas que vas adquiriendo conforme a como tú vas creciendo”. (D2L)

La asignatura de Artes se convierte en un medio para elevar su cultura, para conocer movimientos mundiales, personajes emblemáticos, lugares representativos, costumbres, formas de pensamiento, etc.

Anteriormente se ha mencionado que ésta es también una materia que los docentes interrelacionan con otras, con el fin de integrar diversos conocimientos y que el aprendizaje resulte más significativo para los alumnos.

La asignatura de artes es una vía para mostrar a los alumnos un panorama del arte y las artes, desconocido para muchos.

“Es sensibilizarlos hacia la posibilidad de que más adelante puedan ellos retomar una actividad, sobre todo una actividad extra escolar en su tiempo libre o generar una situación profesional de ellos más adelante”. (D1A)

Ésta es, entonces, un medio para sensibilizar y despertar el interés por el arte.

Educación integral

Gabriela Huesca, en el artículo “El sistema educativo menosprecia la formación artística: especialistas”, menciona que “si se extirpan de la formación del niño el arte y el ludismo, la sociedad estará pariendo personas sin esperanza, con el alma

empobrecida”⁹⁷. Algo similar sostiene Eisner cuando cita que “la educación, sin las artes, sería una empresa empobrecida.”⁹⁸ Y es que sería inútil empeñarse en llenar de información a los sujetos, dejando de lado aspectos tan valiosos como el espíritu, los sentidos, y las emociones, los cuales integra el arte.

“Para mí es integración, y no nada más integración de cultural, sino también de tu cuerpo, y de lo que expresas, porque integra principalmente tus emociones, lo que tú sientes, lo que quieres transmitir, lo que tú sabes. Algún estudio que llegué a realizar, vi como tienes diferentes modos de, a través del movimiento llegar al razonamiento, llegar a la comprensión, llegar a la habilidad y a la seguridad también”. (D1A)

Para los docentes, el arte comprende todos los aspectos que el ser humano necesita para estar completo; y la asignatura de artes representa la materia que acerca y posibilita esa integración en los alumnos.

Indispensable en el ser humano

Considero que éste es uno de los aspectos más importantes de este trabajo, y quizá el que, a pesar de hacer un esfuerzo por esperar o suponer algo de los docentes, realmente quería llegar.

Es aquí donde los docentes, sin importar si cuentan o no con una formación especializada en artes reconocen, a partir de su experiencia, que la presencia del arte en la vida del ser humano, y la asignatura de Artes en los alumnos, es indispensable.

“Es una materia imprescindible en la vida del ser humano. Sin esa parte el ser humano definitivamente no puede fluir en una completud”. (D3E)

“El arte es una definitivamente una herencia muy importante, algo que no se toma muy en cuenta, algo que está relegado como materia de relleno pero es parte de la vida misma [...]. El arte para mí es una situación imprescindible en la vida de todo ser humano. La situación del arte es parte de lo que la pedagogía llama una educación integral, o sea, sin esa parte el ser humano

---

⁹⁷ MATEOS, Mónica, El sistema educativo menosprecia la formación artística: especialistas, [en línea].

⁹⁸ *Idem.*

definitivamente no puede fluir en completud. Si a una persona le falta el lado artístico, para mí no es educación integral. El arte te lo da todo". (D4T)

Los docentes son conscientes del menosprecio de las artes en la sociedad. Sin embargo, apelan a un reconocimiento del arte, y a su irremplazable papel en la educación y en el ser humano.

Ahora bien, el apartado 3.8 “Representaciones sociales del arte y asignatura de Artes” mostró los distintos significados que socialmente se le atribuyen a la materia de Artes. Esta sección es justamente eso, una construcción de la sociedad respecto a la materia en cuestión, la cual leen los docentes. Su formación, los limitantes de la materia, los retos a los que se enfrentan, desglosados entre los apartados 3.1 y 3.7, es la realidad que los profesores descifran e interpretan.

Sin embargo, en el 3.9 “Significado personal de la asignatura de Artes”, los docentes manifestaron atribuir un concepto diferente al que la sociedad ha impuesto. Esto me llama la atención, ya que quizá al preguntar directamente “¿qué le significa la asignatura de Artes?”, los docentes construyeron su respuesta basándose en su experiencia directa con la materia. Esto no quiere decir que su significado no se vea afectado por las representaciones que en la sociedad existen, sino que a pesar de ellas han logrado dotar de razones a la asignatura que nacen de su práctica, de los beneficios palpables que han visto en los alumnos.

3.10 Satisfacciones que les ha dejado el dar la asignatura

Esta pregunta se dejó al final de la entrevista: ¿qué satisfacción le deja su labor como docente de la asignatura de Artes?, y era realmente emocionante que después de mencionar los retos y las desventajas a las que se enfrenta la asignatura, el rostro les cambiaba cuando pensaban en todo lo que les satisface impartir la materia de Artes:

Ver el trabajo plasmado

Los docentes expresaron que una de las satisfacciones de la materia es ver el resultado de ésta expuesto en un producto, ya sea un bailable, una canción, una pintura o escultura, o bien, algo escrito por los propios alumnos.

“En el tercer año al final, sobre qué arte les gustó más, de todas las que vieron, y tienen que desarrollar, sea danza, música, teatro, literatura. De veras que me sorprendió el año pasado que un chico escribió un libro que enganchó a sus compañeros. Él me dijo: yo escribo, a mí me gusta mucho escribir. Y le digo, qué bueno, porque cuanta gente ahorita se dedica a estar sólo en la computadora, y aquí hay chicos que hacen escultura, chicos que dibujan, chicos que pintan. Ya con todas las herramientas que les dimos, por ejemplo, yo que les di danza, ellos tienen que armar un baile del estado que quieran, solos, yo sólo voy dirigiendo y apoyándolos, y cada quien presenta un proyecto diferente. Me ha dejado satisfecha el trabajo de los chicos”. (D1A)

Hay complacencia en los profesores cuando ven todo lo que los adolescentes hacen con lo que recibieron en clase, es quizá para ellos ver el fruto de su esfuerzo plasmado en una obra.

Cambia la perspectiva de los alumnos

A través de este trabajo, se ha hablado también de la diversidad de capacidades y habilidades en los alumnos, y de la importancia de que el docente sepa reconocerlas y atenderlas.

Muchos de los alumnos catalogados como “ignorantes” o “incompetentes”, por no destacar en disciplinas como matemáticas, español, física, etc., según las ideas globalizadoras que rigen la educación en México, quedan fuera del sistema sin encontrar otras alternativas. Sin embargo, la asignatura de Artes ha permitido descubrir esas inteligencias, capacidades, y habilidades, poco reconocidas en los alumnos, y muchas de ellas, ni si quiera descubiertas por ellos mismos.

“Hay alumnos que a lo mejor no son buenos académicamente, pero son buenos en alguna habilidad de las artes. Tuve un niño que no daba una en Química, pero estaba en el coro y Él llevaba la primera voz y cantaba precioso, y ahí cambió mi perspectiva hacia él. Cambia mucho la perspectiva de ver a los alumnos”. (D2L)

Esto, según lo expresaban los docentes, eleva la autoestima de los alumnos y les abre un panorama que no conocían antes.

El efecto en los alumnos

Como ya se mencionó en el apartado anterior *3.9 Importancia de la asignatura en los alumnos*, el corroborar los efectos de las artes en los chicos de secundaria, también forma parte de las satisfacciones que deja la materia en los profesores.

“Los logros que tiene los alumnos, el interés, el gusto, las manifestaciones de carácter, de su personalidad”.

“La gratificación es ver tu trabajo plasmado, no tanto que los veas bailar, sino cómo los ves, que los chavos están felices, que sientas gusto por lo que hacen; es fomentar el trabajo en equipo, y la satisfacción es ver que se comuniquen, ver a los grupos integrados”. (D5H)

En este caso, en efecto, los docentes no hablan de resultados en cuestión de producto, sino que pasan de ver al alumno como un objeto y comienzan a apreciarlo como un ser en el que, más que producir “algo”, el arte es quien produce algo en el interior del adolescente.

Como bien mencionaban los docentes en apartados anteriores, el arte es integración, y no sólo forma al sujeto intelectualmente, sino también espiritualmente; el arte completa, el arte causa estragos benéficos emocionales, y el arte llega a donde otras disciplinas no pueden llegar.

“Me sorprende, me hace sentir pues cosas muy bonitas cuando observo la expresión de cosas que a simple vista la gente común no puede observar y que ellos a lo mejor no lo hacen conscientemente, pero te regalan muchísimos mensajes a través de lo que producen”. (D4T)

“Cuando observo la expresión de cosas que a simple vista la gente común no puede observar y que ellos a lo mejor no lo hacen conscientemente”. Los profesores entrevistados han logrado ver los resultados del arte, más allá de una calificación, y una palomita en la lista de cumplimiento de materiales. El arte rebasa las boletas y los conocimientos que se quedan tan sólo en una libreta, y se manifiesta en cambios en los sujetos.

“¿Qué me gratifica? Pues muchos chicos me han dicho que desean aprender danza o desean aprender a tocar guitarra”. (D3E)

Los docentes se sienten satisfechos cuando han logrado despertar la curiosidad y el interés en sus alumnos, por las artes.

Varios de los profesores mencionaban que el programa de la asignatura de Artes no estaba enfocado a hacer artistas, pero sí a exponer las artes y despertar el interés en ellos por sí alguno descubría que había nacido para esto.

Labor social

Personalmente me llamó la atención que una de las docentes mencionó que desde su experiencia, a través de su asignatura se han dado logros como la unión familiar, lo cual no había leído antes.

“La satisfacción es ver el trabajo, ver contentos a los muchachos, y sobre todo ver bien a los papás [...]; la actividad artística cohesiona, une a la familia”. (D5H)

Las dos respuestas siguientes, fueron quizá con las que más me quedo de este trabajo. Me parece que en sus discursos, ambas retoman la importancia no sólo de su labor, sino también del arte, a través de lo que hacen.

“Que te vayan a dar las gracias los alumnos y los papás, que te digan que les gustó el trabajo, que ha sido muy bueno, que notaron un cambio en la actitud de sus hijos; esa satisfacción queda, de que algo pudiste hacer”. (D5H)

“El gusto que uno tiene es que al menos entre tanta gente siembras una semilla, entre 500 personas que están en una institución con que siembras la semilla en una sola persona ya se te hizo el día y te causa satisfacción, y creo que esa es la mejor parte”. (D4T)

“Sembrar semillas”, semillas de interés, de hambre por el arte, y que a través de pequeños y graduales cambios, cada uno de esos adolescentes busque y logre el reconocimiento de las artes, que dé como resultado que ésta sea un derecho para todos, y no un privilegio para unos cuantos.

Conclusiones

Realizar esta investigación, sumergirme en el tema, acercarme al objeto de estudio y a su población e interpretar desde los hechos fue una oportunidad para conocer más allá de las suposiciones, un asunto que realmente me apasiona.

Este trabajo me permitió confirmar la importancia que tiene la asignatura de Artes en la formación de los estudiantes y lo mucho que puede afectarlos tanto positivamente como de forma negativa en el caso de su ausencia o su mal empleo.

La información que cada uno de los docentes aportó sobre la asignatura de Artes fue muy rica y me permitió conocer cómo a partir de cada uno de los ejes desarrollados, es decir, su formación, su contexto, lo que trabajan día a día, y demás factores que atraviesan los profesores, es que dotan de un significado tanto social como personal, a esta materia.

En cuanto a las representaciones y significados de la asignatura de Artes, aspecto principal y objetivo de mi investigación, yo tenía un concepto diferente. Creí que me encontraría con docentes que verían el arte como algo más, y que al no tener estudios específicos el arte no les significaría nada. Afortunadamente no fue así. A pesar de conocer el lado “negativo” del contexto de la asignatura de Artes, fue muy grato encontrarme con docentes comprometidos con esta asignatura, con y sin estudios profesionales en esta área; profesores que, ya sea que hayan llegado al arte por la docencia, o el arte los haya llevado a ella, han conocido y reconocido en el proceso que ésta es una materia indispensable para los seres humanos, y por lo tanto han adoptado el papel de transmisores del arte, aspirando un mejor escenario para ella. Profesores que en la medida de sus posibilidades, buscan alternativas para enriquecer su formación y brindarles mejores herramientas a sus alumnos. ¿Qué les significa? Creo que un pensamiento que resume la respuesta de todos, de manera general sería: “El arte lo es todo, y te lo da todo”.

Como se pudo apreciar, a pesar de ser distintas las representaciones sociales y las personales, dotando de un significado positivo a estas últimas, me parece

importante aclarar que su significado no los posibilita por arte de magia a desarrollar de manera correcta la asignatura. El que ellos creen que la materia de Artes es un medio de expresión, de enriquecimiento cultural, indispensable en el ser humano, etc., es una cuestión sí sustancial y valiosa que quizá los motiva a mejorar, pero la formación al respecto es imprescindible y no se puede dejar de lado. Existe una gran necesidad de formar profesores especializados en esta asignatura, que cuenten con los conocimientos profesionales para transmitirlos acertadamente a los estudiantes.

Respecto a la conjetura de que la desvalorización del arte, la educación artística y específicamente de la asignatura de Artes, se debe a las representaciones sociales que construyen los docentes acerca de ella, la investigación demuestra que, si bien efectivamente ésta es una de las causas, esta devaluación comprende muchos otros factores que incluso podrían ser los mismos ejes desarrollados. Es decir, las creencias sociales acerca del arte, el diseño mismo de la asignatura, las condiciones en las que se imparte, las dificultades que se presentan, cuestiones como la infraestructura de la escuela, los materiales, los tiempos, etc., son aspectos que afectan directamente a la materia de Artes, contribuyendo a su desvalorización social.

Me llama la atención que los resultados que obtuve en esta investigación, son muy similares a los que, según la UNESCO, arrojaron el estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación Factor ¡wuuu!⁹⁹. Los resultados en ese estudio fueron los siguientes:

- Existe un abismo entre las palabras (en este caso, la defensa pública de la educación artística) y la oferta impartida en los centros escolares.
- El término “educación artística” depende de la cultura y del contexto. El significado del término varía de un país a otro, con diferencias específicas entre países desarrollados y países en vías de desarrollo.
- En todos los países (independientemente de su nivel de desarrollo económico) determinadas materias clave (como dibujo y música, y pintura y artesanía) forman parte del Plan de estudios.
- Existe una diferencia entre lo que podría denominarse educación en las artes (esto es, enseñar bellas artes, música, teatro o artesanías) y la

---

⁹⁹ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *op. cit.*, p. 43.

educación a través de las artes (es decir, el uso de las artes como recurso pedagógico en otras materias como aritmética, lengua y tecnología).

- Es necesario incrementar la formación de los profesionales responsables de la educación artística (esto es, profesorado, artistas y otros profesionales docentes).

Considero que el análisis hasta aquí realizado, data sin duda alguna los mismos aspectos que la UNESCO menciona. Las diferentes formas en que se imparte la asignatura de Artes dependiendo de su contexto, la carente formación profesional de los docentes en el ámbito de las artes, y si llegamos más profundo, desde la complejidad de la definición de arte y sus distintas denominaciones en la educación, son factores que afectan la educación artística no sólo de México, sino del mundo.

Lo expuesto hasta ahora da cuenta, indiscutiblemente, de la importancia de la educación artística en los seres humanos, respecto a lo cual haría una exhortación a los altos mandos de la educación, a prestar mayor atención a esta área y a dar al arte su justo valor y reconocimiento en la educación. El Consejo de Europa manifiesta en su informe *Culture, Creativity and the Young Project* las siguientes recomendaciones: “las artes y la cultura deben estudiarse y reconocerse como una contribución al desarrollo social de las personas; las autoridades de las escuelas deben dar más apoyo a las artes en el currículo; los artistas y expertos deberían implicarse más en la planificación tanto de la educación formal como de la no formal.¹⁰⁰ El progreso de la educación artística implica un trabajo colectivo, desde el gobierno, hasta los que intentamos trabajarla en las aulas (estudiantes), sin embargo es necesario proveer lo más que se pueda de los elementos que posibiliten este avance.

El papel trascendente de la escuela y de todos los que en ella actúan, se debe a que “los contextos educativos y la cultura escolar permanecen como uno de los principales lugares para proporcionar experiencias significativas a través de esta función cultural y social de las artes, entendida como dinamizadora de los procesos simbólicos que sirven no solo para ordenar la realidad, sino también para

---

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 38.

modificarla y entenderse en ella”.¹⁰¹ Es imprescindible que todos los que hacen posible esta materia estén conscientes del impacto trascendental que tendrá su intervención, socialmente, y que actúen en función de su responsabilidad.

Por otra parte, me parece importante mencionar que una limitante en este trabajo fue haber trabajado sólo con cinco docentes; esto se debió a lo asignado por la dirección escolar, pero también a los tiempos de los que yo disponía. Considero que de haber trabajado con al menos diez docentes el trabajo pudiera haberse enriquecido mucho más; ésta será una tarea pendiente.

Realizar esta investigación también me permitió observar muchas más cosas que sólo puedes percibir cuando estás en el “campo de acción”, como por ejemplo la labor de los orientadores, de las secretarías, y hasta de los conserjes, los cuales necesitan ser escritos, investigados y atendidos. En torno a mi tema, considero que aún hay mucho por investigar, como ¿cuáles son las representaciones sociales de la asignatura de Artes para los alumnos de secundaria?, ¿cuáles son las representaciones sociales de la asignatura de Artes para los directivos?

Con este trabajo reitero la importancia de haberme dirigido a los docentes, de *“dar voz a los que no la tienen”*, y a los que muy pocas veces toman en cuenta o les preguntan qué piensan. Considero que, una vez conociendo sus experiencias, es necesario voltear y prestar atención a sus demandas y necesidades, tomarlas en cuenta y atenderlas; reconocer que un programa no puede estar elaborado desde un escritorio, sino que es imprescindible conocer la realidad a la que se enfrenta.

Al término de esta investigación, las palabras me son insuficientes para expresar lo mucho que me ha enriquecido este trabajo, tanto profesional como personalmente. El arte atraviesa mi vida, y como hace poco escuché a alguien decir: “lo que me indigna me mueve”, y esta investigación ha despertado un cúmulo de inquietudes en mí. Deseo ver el arte convertido en una pieza clave para la educación en México. Conuerdo con lo que una profesora mencionaba: “Ojalá

---

¹⁰¹ JIMÉNEZ, Lucina, *op. cit.*, p. 20.

y cambie esto porque sería el cambio del país y el cambio de mentalidad que hay; no hay más que el deporte y el arte para sacar el país adelante”.

Las artes informan tanto como estimulan y cuestionan tanto como satisfacen. Su lugar no se limita a las galerías, las salas de conciertos y los teatros. Pueden encontrar su hogar dondequiera que los seres humanos deciden tener una interacción atenta y vital con la vida misma. Esa es tal vez, la lección más importante que pueden enseñar las artes en el ámbito de la educación: la lección de que la vida misma puede vivirse como una obra de arte. De ese modo, el propio hacedor se rehace. Esa reconstrucción, esa recreación, está en el centro del proceso de la educación.¹⁰²

---

¹⁰² EISNER, Elliot, *op. cit.*, p. 88.

Referencias

- CAMARENA, Eugenio, *Investigación y pedagogía*. México, D. F., Editorial Gernika, 2002. 270 pp.
- CENART, *Programa de formación docente en el campo de las artes*. [Sitio Web] <<http://www.cenart.gob.mx/vida-academica/programas-sustantivos/programa-de-formacion-docente-en-el-campo-de-las-artes/>> [Fecha de consulta: 31, 03, 2017].
- CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE, *Artes* [pdf] <<http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/ed129/html/m02/apoyos/artes.pdf>> [Fecha de consulta: 02, 04, 2017].
- CONACULTA, Sistema de Información Cultural. [Sitio Web] <http://sic.gob.mx/ficha.php?table=centro_cultural&table_id=958> [Fecha de consulta: 20, 02, 2017]
- DEFINICIÓN.DE, [Sitio web] <<http://definicion.de/programa-educativo/>> [Fecha de consulta: 29, 10, 2016].
- DOISE, Willem, *et al.*, *Representaciones sociales y análisis de datos*. Primera edición en español. México, D. F., Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2005. 232 pp.
- EISNER, Elliot W., *La escuela que necesitamos: ensayos personales*. 1ª edición. Buenos Aires, Amorrortu, 2002. 320 pp.
- ESCUELA DE BELLAS ARTES TULTEPEC. [Sitio Web] <<http://bellasartestultepec.edu.mx/wb/>> [Fecha de consulta: 15, 05, 2015].
- HERNÁNDEZ, Lilian, “México, líder de la OCDE en salones atiborrados”, en EXCELSIOR. Ciudad de México, 26 de noviembre, 2015. 16 pp.

- JIMÉNEZ, Lucina, *et al.*, *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Edición Metas Educativas 2021. Madrid, España, Editorial OEI - Fundación Santillana, 2019. 183 pp.
- JODELET, Denise, *La representación social: fenómeno, concepto y teoría*, en MOSCOVICI, Serge, *Psicología Social II*. Editorial Paidós, Barcelona. España, 1988.
- MATEOS, Mónica, “El sistema educativo menosprecia la formación artística: especialistas”, en *LA JORNADA*, [s. p. i.]. [Sitio Web] <<http://www.jornada.unam.mx/2005/08/23/index.php?section=cultura&articulo=a04n1cul>> [Fecha de consulta: 03, 04, 2017].
- MEZA, Nayeli, “Las 10 carreras mejor y peor pagadas en México”, en *FORBES*, México, 19 de agosto, 2015. [Sitio Web] <<https://www.forbes.com.mx/las-10-carreras-mejor-y-peor-pagadas-en-mexico/#gs.52fz4jk>> [Fecha de consulta: 19, 03, 2017]
- MORTON, Victoria, *Una aproximación a la educación artística en la escuela*. Colección Educarte; 1. México, D. F., Editorial UPN, 2001. 192 pp.
- MOSCOVICI, Serge, *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires Huemul, 1979. 363 pp.
- NACIONES UNIDAS, [Declaración Universal de los Derechos Humanos] <<http://www.un.org/es/documents/udhr/>> [Fecha de consulta: 06, 11, 2016].
- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *Las Artes y su enseñanza en la educación básica*. Serie: Teoría y Práctica Curricular de la Educación Básica. [Sitio web] <<http://basica.sep.gob.mx/ARTESweb.pdf>> [Fecha de consulta: 20, 09, 2016].

- TULTEPEC, *Tultepec Música y pirotecnia*. [Sitio Web] <<http://www.tultepec.gob.mx/municipio-musica-pirotecnia.html>> [Fecha de consulta: 20, 02, 2017].
- TULTEPEC, *Tultepec, Nuestro impulso eres tú*. [Sitio Web] <www.tultepec.gob.mx> [Fecha de consulta: 20, 02, 2017].
- UNESCO, *Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI* [pdf]. Lisboa, [s. e.], 6-9 de marzo de 2006. <http://portal.unesco.org/culture/es/files/40000/12581058825Hoja_de_Ruta_para_la_Educaci%F3n_Art%EDstica.pdf/Hoja%2Bde%2BRuta%2Bpara%2Bla%2BEducaci%F3n%2BArt%EDstica.pdf> [Fecha de consulta: 10, 10, 2016].
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Definición de arte*. [Sitio web] <<http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk>> [Fecha de consulta: 25, 10, 2017].

ANEXO 1

Guión de entrevista

Guión de entrevista

Información

- Sexo:
- ¿En qué año nació?
- ¿Cuál es su profesión?
- ¿Desde cuándo practica y ejerce esta profesión?
- ¿Podría contarme su formación académica: primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura?
- ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a ejercer la profesión de docente?
- Si no trabajara como docente, ¿cuál sería su opción laboral?
- ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como docente?
- Además de docente de asignatura de Artes, ¿ha impartido otra asignatura?
- ¿Qué asignaturas imparte dentro de la secundaria?

Campo de representación social

- ¿Cursó alguna asignatura de Artes durante su formación académica? De haber sido así, ¿qué impacto tuvo en su interés hacia el Arte?
- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como docente de la asignatura de artes?
- ¿Qué es para usted la asignatura de Artes?, ¿qué le significa?, ¿cuál es su perspectiva?
- ¿Qué importancia tiene esta asignatura para los alumnos de secundaria?
- ¿En qué condiciones escolares tiene que impartir la asignatura de Artes? (Explicarla)
- ¿Qué importancia ha tenido su formación académica en la impartición de la asignatura de Artes?
- ¿A qué retos se ha enfrentado al impartir ésta asignatura?

Actitud

- ¿Qué gratifica su labor como docente de la asignatura de Artes?
- ¿Qué impacto ha tenido en su vida, el impartir la asignatura de Artes?

ANEXO 2

Carta solicitud al director escolar

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

México, D.F., 14 de Abril del 2014

Director (a) de la Institución:

Por medio de la presente, su servidora Yosie Dámaris Santiago Torres, alumna del Colegio de Pedagogía, de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, me dirijo a usted para manifestarle la inquietud por llevar a cabo mi proyecto de investigación para la materia de Investigación Pedagógica 6, con el motivo de conocer la *Representación social de la asignatura de Artes por parte de los docentes que la imparten, en la Escuela Secundaria Oficial "Pablo Latapí Sarre"*. El proyecto consiste en una investigación cualitativa, basada en la teoría de Representaciones Sociales, que consta de la recopilación de entrevistas a los docentes que imparten la materia. Ésta actividad está sometida a la disponibilidad del tiempo de los entrevistados (sin afectar su trabajo), y compatibilidad con el mío.

Este trabajo será realizado únicamente con fines académicos, y la información recabada será utilizada para los mismos. Además, debido a la escasa información y teoría acerca del tema, la investigación contribuirá a construir conocimiento al respecto, e ir generando teoría a lo largo de ella, que pueda contribuir a las prácticas docentes de la asignatura de Artes.

Por tanto, solicito a usted de la manera más atenta, me autorice llevarlo a cabo, y de ser autorizado el proyecto, se realizaría aproximadamente durante el mes de abril y mayo del 2015.

De antemano le agradezco, y sin más por el momento, me despido.

Atentamente: Yosie Dámaris Santiago Torres

ANEXO 3

Carta solicitud a los docentes

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

México, D.F., 14 de Abril del 2014

Docente de la asignatura de Artes:

Por medio de la presente, su servidora Yosie Dámaris Santiago Torres, alumna del Colegio de Pedagogía, de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, me dirijo a usted para solicitar su colaboración como docente entrevistado, en un proyecto de investigación para la materia de Investigación Pedagógica 6, que tiene el motivo de conocer la *Representación social de la asignatura de Artes por parte de los docentes que la imparten, en la Escuela Secundaria Oficial "Pablo Latapí Sarre"*. El proyecto consiste en una investigación cualitativa, basada en la teoría de Representaciones Sociales, que consta de la recopilación de entrevistas a los docentes que imparten la materia.

Este trabajo será realizado únicamente con fines académicos, y la información recabada será utilizada para los mismos. Además, debido a la escasa información y teoría acerca del tema, la investigación contribuirá a construir conocimiento al respecto, e ir generando teoría a lo largo de ella, que pueda contribuir a las prácticas docentes de la asignatura de Artes.

Por tanto, solicito a usted de la manera más atenta su colaboración en las entrevistas a realizar. Ésta actividad estará sometida a la disponibilidad de su tiempo (sin afectar su trabajo) y compatibilidad con el mío, y constará de sólo una o dos sesiones.

De antemano le agradezco, y sin más por el momento, me despido.

Atentamente: Yosie Dámaris Santiago Torres