

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

Educación no formal:
**Los Talleres de Artes
Plásticas y Visuales**
como escenarios educativos
en la Ciudad de México

TESIS

Que para obtener el título de
Licenciado en Artes Visuales

PRESENTA

Catherine Tania Reyes Villeda

Directora de tesis:

Gabriela Prieto Soriano

Ciudad de México, 2020

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

Educación no formal:
**Los Talleres de Artes
Plásticas y Visuales**
como escenarios educativos
en la Ciudad de México

TESIS

Que para obtener el título de
Licenciado en Artes Visuales

PRESENTA

Catherine Tania Reyes Villeda

Directora de tesis:

Gabriela Prieto Soriano

Ciudad de México, 2020

Agradecimientos

A la profesora Gabriela Prieto Soriano, por su apoyo y guía.

A los maestros y maestras que apoyaron este proyecto de investigación desde el inicio, y que contribuyeron con su tiempo, aportaciones y consejos.

Dedicatorias

A mis padres por ser mi soporte más grande, por permitirme ser yo misma desde pequeña y alentarme en todos y cada uno de mis procesos.

A todas y todos mis compañeros asesores del TIAP 2017-2 y 2018-2, por su entusiasmo y participación en este proyecto.

A mis compañeros colegas del TIAP 2017-2, por la experiencia y el crecimiento colectivo; por las risas, las charlas y la compañía incondicional.

A todas y todos mis pequeños alumnos, que han sido mi mayor fuente de inspiración y motivación para concretar este proyecto. Los quiero.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	6
-------------------	---

Capítulo I.

Los talleres en educación no formal

1.1 Consideraciones previas sobre arte y educación en la infancia.....	20
1.2 Educación no formal.....	26
1.3 El concepto de taller.....	38
1.4 Los talleres de artes en la Ciudad de México.....	44
1.5 ¿A qué problemáticas se enfrentan los talleres?.....	54
1.6 Ejemplos y diagnóstico de talleres que se imparten en la Ciudad de México.....	60

Capítulo 2

La importancia de los talleres de artes plásticas y visuales en la Ciudad de México: una perspectiva desde el TIAP

2.1 El Taller Infantil de Artes Plásticas y su historia.....	94
2.2 Participación del TIAP en exposiciones de la Ciudad de México y al interior de la República Mexicana.....	98
2.3 Talleres experimentales.....	102

Capítulo 3

Metodología del proyecto

3.1 Problemáticas encontradas durante el TIAP 2017-2 y 2018-2.....	113
3.2 Planteamiento del problema.....	118

3.3 Cobertura social y geográfica.....	120
3.4 Justificación.....	121
3.5 Objetivos generales y particulares del proyecto.....	123
3.6 Indicadores.....	125
3.7 Actividades.....	126
3.8 Cronograma de ejecución del proyecto.....	131

Capítulo 4

Estrategias de solución a la problemática encontrada

4.1 Reducir la carga de apatía en las y los niños que acuden al TIAP, involucrando técnicas y actividades diferentes, que favorezcan el ejercicio de la reflexión consciente sin caer en un marco de producción mecánica y sobre estimulación.....	137
4.2 Integración de prácticas artísticas contemporáneas.....	154
4.3 Fomentar la integración de estudiantes y egresados de la Facultad de Artes y Diseño en el campo de la Educación artística infantil.....	191

Conclusiones.....	195
--------------------------	------------

Anexos.....	205
--------------------	------------

Bibliografía.....	230
--------------------------	------------

INTRODUCCIÓN

Los talleres de artes plásticas y visuales han cobrado especial importancia durante los últimos años en la Ciudad de México, conforman una estrategia educativa que reorganiza el entorno y lo hace moldeable a las necesidades de los participantes. Se trata de espacios activos que funcionan para la adquisición de habilidades que giran en torno a la reflexión, y el aprendizaje significativo.

Muchos de ellos, han logrado adaptarse a las necesidades y cambios generacionales, propiciando una intencionalidad educativa en constante evolución, sin embargo es necesario mencionar que muchos otros no lo han hecho. Las metodologías habituales que se emplean en algunos talleres de la Ciudad de México, en materia de educación artística infantil, son en ocasiones, poco significativas y ajenas para las nuevas generaciones.

Algunos espacios culturales siguen trabajando bajo ideas estereotipadas sobre la creación artística, las propias formas de expresión plástica han quedado relegadas a un marco de producción mecánica. No se exploran nuevas formas de enseñanza de las artes plásticas y visuales, y es un error el que muchas instituciones o espacios culturales independientes queden ajenos a las transformaciones y necesidades educativas de los habitantes de nuestra ciudad.

Es importante adaptar el conocimiento y las formas de enseñanza a las necesidades actuales de los niños y niñas en la Ciudad de México. Para ello, es necesario reivindicar el valor formativo que

representan las artes para el crecimiento intelectual y emocional de cada persona. Lo que implica prestarle especial atención a la enseñanza del arte, y preguntarnos, ¿Cómo se está enseñando a las y los niños de nuestro país?

La observación hacia distintos espacios educativos formales y no formales en la Ciudad de México (primarias, secundarias, casas de cultura, centros de desarrollo social etc.), nos ha permitido esclarecer, que uno de los problemas que presenta el sistema educativo mexicano en materia de enseñanza de las artes plásticas y visuales, es que los contenidos no siempre son instruidos de manera eficiente, y, aunado a ello, no logramos ver una preocupación sobre la coherencia que éstos deberían tener, en relación a la etapa de desarrollo que las y los niños se encuentran viviendo.

En el entorno escolar formal, es común enviar a las y los niños a la escuela como un proceso obligatorio para que ahí los formen y preparen para una vida adulta. Se dota y satura a los niños de conocimiento que utilizarán en los años posteriores a su niñez, lo cual no es malo, sin embargo, es importante ponerle atención a este tema; el conocimiento que los niños y niñas necesitan, es aquel que puedan y quieran aplicar en su vida cotidiana de manera constante. Es aquel que los ayude a expresarse, y a ver a la *expresión*, como un medio para auto descubrirse y prestarle atención a sus emociones.

La *expresión* es un proceso, una actividad de la mente que involucra el uso y la transformación de diversas clases y sistemas de símbolos¹. Cuando los niños exploran la diversidad tan amplia que existe de ellos, estos se movilizan con finalidades diversas,

dando como resultado discursos simbólicos que visibilizan (en este caso, por medio de las artes plásticas o visuales) una experiencia humana.

Hallar espacios en los que las y los niños puedan conocer diversas formas de expresión, da paso a que se involucren con las formas de ser de los demás y así, se construyan lazos de compañerismo y amistad. Es vital tener en cuenta que la *expresión artística* fortalece el desarrollo emocional e intelectual, así como la interacción social y la comunicación oral entre los individuos². De hecho, las experiencias que las y los niños adquieren al colaborar en equipo, los ayuda a desarrollar habilidades que despiertan y activan su capacidad para involucrarse creativamente en su entorno social cotidiano.

Por eso los talleres de artes plásticas y visuales como espacios alternativos generadores de experiencias, son tan importantes para el desarrollo humano de los niños y niñas de cualquier parte del mundo y de nuestro país.

Por otro lado, es fundamental reconocer que algunos talleres de artes plásticas en la Ciudad de México necesitan un replanteamiento de las formas y métodos de enseñanza. Las y los niños requieren que se les enseñen cosas diferentes en el terreno del arte, y es labor de los talleristas³, flexibilizar y adecuar el conocimiento en función de las necesidades de las y los participantes; es importante recuperar el compromiso humano de enseñar con amor, y con verdadero compromiso por atender

¹ Gardner, 1994.

² Julieta Castro B. "La expresión plástica: un recurso didáctico para crear, apreciar y expresar contenidos del currículo escolar", Actualidades Investigativas en Educación vol. 6 no. 3 (2006). (Consultado el 4 de septiembre del 2018), 14.

a las nuevas generaciones desde otras perspectivas.

Esta investigación está dividida en cuatro capítulos, el primero de ellos abordará la importancia que tienen los talleres de artes plásticas y visuales, como herramientas educativas no formales. Se realizará un breve resumen sobre el concepto de educación no formal, para saber de qué manera ha llegado a constituirse como uno de los modelos más importantes en el campo de la pedagogía, y también para saber de qué manera influye en el concepto de taller.

Posteriormente se analizará el caso específico de algunos de los talleres que actualmente se imparten en la Ciudad de México, con la intención de evidenciar la manera en la que funcionan y las problemáticas a las que se enfrentan. Cabe mencionar que la información recopilada para dicho apartado, surge de un interés personal por abarcar algunos de los talleres que con más frecuencia se observan en la Ciudad de México.

El segundo capítulo se enfocará en el Taller Infantil de Artes Plásticas de la FAD. Me interesa hacer especial énfasis en este apartado, por el impacto tan significativo que ha representado el taller en lo que se refiere a la enseñanza de las artes plásticas en México.

Es importante, además de continuar reforzando los aspectos positivos del taller, hacer un análisis sincero sobre algunas características del mismo que bien valdría la pena actualizar,

³ En esta investigación se utilizará principalmente el término *talleristas* para referirnos a personas que desarrollan su labor educativa en distintos espacios no formales de la Ciudad de México; considerándolo un término que nos identifica como impulsores educativos fuera del sistema educativo reglado.

implementar, o incluso reemplazar. Por ello, se dará una breve semblanza sobre los puntos más importantes que he observado deberían ser modificados o en su defecto actualizados lo antes posible para beneficio de las y los participantes que acuden al taller, a manera de una problemática que envuelve lo antes descrito.

Esta investigación, parte de un interés personal por reforzar el valor que presentan los talleres de artes plásticas y visuales en nuestro país (en el campo de la educación artística infantil), así como por algunas inquietudes que surgieron, a raíz de la práctica de realizar mi servicio social en el Taller Infantil de Artes Plásticas, colaborando como asesora en el taller de pintura y modelado, con niñas y niños de entre ocho y doce años de edad.

Me interesa plantear una propuesta de actualización hacia los planes y programas educativos del TIAP, que pueda beneficiar a los niños y niñas que acuden al taller, y también a las generaciones que están por venir. Esto, tomando en cuenta no sólo mi opinión, sino también la participación de mis compañeros asesores (TIAP 2017-2 y 2018-2), quienes colaboraron con este proyecto de investigación dando su opinión sobre su experiencia como talleristas.

Es por ello que en el tercer capítulo se ha planteado una metodología específica estableciendo una ruta de acción-intervención para atender la problemática y desarrollar un proyecto que propicie la evolución del TIAP. Un proyecto que resulte ante todo, de la reflexión del

contexto educativo de la Facultad de Artes y Diseño en el terreno de la educación artística infantil; así como de la observación

del TIAP en su ámbito pedagógico, administrativo y de gestión y actualización de planes y programas de enseñanza de las artes plásticas y visuales.

La propuesta de proyecto que se presenta, se ha planeado para una posible ejecución en un tiempo aproximado de un año, pero todo depende de la viabilidad económica, política y administrativa que presente el TIAP en los años siguientes.

El último capítulo de esta investigación describirá a detalle el proyecto planteado en el capítulo tres, el cual propone un replanteamiento de las actividades que hasta este momento se siguen realizando con las y los niños que acuden al taller; proponiendo por otro lado, la integración de las prácticas artísticas contemporáneas en el marco infantil, así como la inclusión de actividades que giren en torno al aprendizaje que las y los participantes pueden adquirir por medio del juego y diversas prácticas alternativas.

Nos decantaremos en realizar una propuesta que se desvincule de la enseñanza rutinaria con actividades propuestas únicamente para entretener a las y los niños, así como por aquellas que busquen mantener a los participantes bajo una constante estimulación; aspiramos a la premisa de generar un entorno en el que las y los niños puedan adquirir distintos conocimientos y habilidades, pero también en el que puedan desenvolverse de manera segura, auto descubriéndose y reconociendo al TIAP como un sitio de descanso emocional.

Este proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta la observación directa en el campo de estudio, analizando, comprobando y descartando algunas de las ideas que dieron origen al mismo, de igual forma hemos basado la presente investigación en los

aportes de diversos autores y autoras, que abordan temas de educación, arte, pedagogía, y psicología social y evolutiva. Algunos de los más significativos son: Fabiola Andreu P., Jaume Trilla, Julieta Castro, María Inmaculada P. H., Patricia Sarlé, Elizabeth Ivaldi, Laura Hernández y Beatriz Trueba M.

Mediante esta investigación, no pretendo delimitar en ningún momento los conceptos tratados sobre la educación infantil o sobre el arte, la recopilación de información que se tratará a continuación, es tan sólo un parteaguas para las distintas interpretaciones que pueden surgir en el acto de analizar dichos temas en un contexto en específico. De igual manera, es importante mencionar que en algunos apartados de esta investigación se hará alusión a las manifestaciones plásticas y visuales que presentan las y los niños durante su crecimiento, sin embargo, no es objetivo primario exponer lo que de *artístico* tiene la expresión infantil; más bien de evidenciar el potencial que las artes representan en el desarrollo físico y emocional de las y los niños durante su crecimiento y en los años posteriores a su niñez.

Todas las posturas aquí recopiladas, son producto de una investigación documental y de campo, mismas que me han permitido abordar la problemática desde mi realidad más cercana y evidente dentro y fuera de la Facultad de Artes y Diseño.

CAPÍTULO I. Los talleres en educación no formal

*UN ENFOQUE EXPLORATORIO CONDUCE A DESCUBRIMIENTOS INESPERADOS DE LOS QUE
DESPUÉS PODEMOS APRENDER ALGO.*

(BERNARD-ANDRÉ GAILLOT)

1.1 Consideraciones previas sobre arte y educación en la infancia

“Todos necesitamos del arte. Como individuos, necesitamos de algo más allá del habla, que nos ayude a expresarnos completamente. Las artes en general; la danza, el teatro, el cine, las artes plásticas etc., nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, nos ayudan a controlar incluso nuestras emociones e inquietudes [...] en el caso de los niños es aún más importante. A temprana edad, los niños están abiertos a campos de conocimiento diversos. La inteligencia emocional de la que tanto se habla actualmente, se adquiere desde que un niño es impulsado a sensibilizarse por medio de distintas herramientas sensorio motrices. En el momento en que un niño toca un material, por ejemplo, cuya textura es ajena a su cuerpo, está desarrollando sensibilidad. Cosas tan simples como esa, son importantísimas para que un individuo crezca y se desarrolle eficazmente.” (Alesandra Rico, Psicóloga clínica especialista en terapia familiar).⁴

“Como lo ha demostrado la neurociencia, el arte en la educación se constituye como un importante medio para el desarrollo humano en general: en la configuración de un sujeto que

⁴Fragmentos de entrevista realizada en Noviembre del 2017.

utiliza todas sus habilidades cognitivas, sensoriales, perceptivas, motrices, afectivas y sociales, que se ponen de manifiesto en procesos de creación, disfrute y valoración del entorno. La participación de niños, jóvenes o adultos en prácticas artísticas favorece nuevas y variadas formas de observar, representar, conocer, sentir, convivir, hacer, comprender e interpretar la realidad."⁵

Como vemos en las citas anteriores, el rol que desempeña el arte en los procesos educativos de cada individuo es muy importante, pues permite construir experiencias propias y colectivas que contribuyen al desarrollo integral de los seres humanos. Física y emocionalmente, tener contacto con alguna actividad artística contribuye a que las y los niños desarrollen diferentes formas de aprendizaje a temprana edad.

En nuestro contexto, cada día es más evidente que los niños están inmersos en muchos de los problemas sociales con los que lidia un adulto, está claro que las y los niños de hoy son mucho más susceptibles a recibir información a temprana edad que no deberían. El contexto mismo obliga a niñas, niños y adolescentes a desarrollar habilidades para enfrentarse a diversas circunstancias; desarrollar sensibilidad a temprana edad es también un recurso para que un individuo pueda estar preparado para enfrentar diferentes obstáculos que seguro se presentaran en su vida adulta, y las artes contribuyen en gran medida en dicho proceso.

Considerando lo anterior, en la presente investigación se analizará el valor que tiene el arte para las y los niños, en contextos

⁵María Blanca Rodríguez F., "El arte en contextos no formales de la educación: Escuelas de Artes Plásticas de Estado de Carabobo", Revista Ciencias de la Educación Vol. 27 Nro. 48. (Julio-diciembre del 2016):362.

educativos no formales. Para ello es necesario contar con una definición clara sobre *arte y educación* que nos sirva de guía en el desarrollo del mismo.

En el transcurso de esta investigación, platicando con compañeros y compañeras que desarrollan su práctica como talleristas en distintos espacios culturales, y que cuentan con una capacitación pedagógica y, en algunos casos psicológica, se estableció la que podría ser una definición sobre *arte*, funcional en nuestro quehacer educativo:

“Entendemos por arte, todas aquellas manifestaciones y expresiones propias del ser humano, que funcionan en nuestro contexto, para compartir, comunicar y reflexionar sobre alguna inquietud.”⁶

Así mismo consideraremos lo aportado por John Dewey (1934) sobre la obra de arte como: “Una experiencia, en la que se integra la actualidad y la posibilidad, lo nuevo y lo viejo, lo personal y lo social, lo superficial y lo profundo... en donde el arte surge como producto de una interacción entre el organismo vivo y su medio, entre la obra y su contexto.”⁷ Y en donde: “[...] la experiencia culmina o se consume, cuando el individuo encuentra un sentido a la situación vivida, sea ésta inducida o accidental.

En ese momento, al final o consumación de una experiencia se inicia inmediatamente otra, teniéndose así cadenas continuas de minúsculas experiencias.”⁸

⁶ Natalia Ramírez D., Fernando Sánchez T., Diana Carolina Contreras M. y Catherine Tania Reyes V.

⁷ John Dewey, *El arte como experiencia*. (Paidós estética, 1980), 278.

⁸ Carlos Manuel Montenegro O., “Arte y experiencia estética”, *Revista nodo*, N° 17, (2014). (Consultado el 14 de diciembre del 2019), 97.

Tomando en cuenta que existe una amplia variedad de prácticas artísticas, en esta investigación consideraremos las modalidades artísticas que nos competen: Artes Plásticas y Visuales, así como la inclusión de otros medios y disciplinas que contribuyan a los objetivos educativos de lo que se planteó en las páginas siguientes.

Sobre educación consideraremos lo siguiente:

(En un contexto latinoamericano). Según Paulo Freire *la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo [...] la educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad a la que no teme [...]*⁹

La educación es el puente por medio del cual las y los niños logran adquirir conocimiento y aprendizaje; es una práctica constante que puede transformar la realidad de cada individuo. Todas las experiencias que las y los niños adquieren al relacionarse con otras personas o incluso con ellos mismos, tiene un efecto en lo que piensan o sienten, lo mismo sucede cuando se relacionan con diversos materiales o cuando se expresan utilizando su voz o su cuerpo. Es entonces cuando este tipo de actividades pueden considerarse experiencias educativas.

La educación puede considerarse también como una vía por medio de la cual, las y los niños se conectan con el pensamiento de otras personas. Es decir, un niño adquiere conocimiento no solo al poner atención en clase o leer un libro, adquiere conocimiento al entablar una conversación con su compañero de lado, con

⁹ Paulo Freire, *La educación como práctica de la libertad*, traducción de Lilién Ronzoni. (México: Siglo XXI, 2011), 9-11.

sus padres, o con todo sujeto u objeto (herramientas, materiales) con el que pueda relacionarse eficazmente.

“El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto convive con otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el del otro en el espacio de convivencia. *El educar ocurre, por lo tanto, todo el tiempo; de manera recíproca.*”¹⁰

¹⁰ Humberto Maturana R., Emociones y Lenguaje en Educación y Política. (Dolmen Ensayo, 2001), 18.

1.2 Educación no formal

Antes de ahondar en el concepto de taller, es necesario hacer una pausa para reflexionar sobre cómo aprendemos y en qué lugares lo hacemos. Es cierto que el aprendizaje es un fenómeno que durante muchos años se ha relegado únicamente al espacio escolar, sin embargo, es importante recordar que el aprendizaje no se limita a un único espacio o ambiente educativo, involucra otras prácticas y otros escenarios.

“La escuela...es sólo una institución histórica. Ni siempre ha existido, ni nada permite asegurar su perennidad. Ha sido y es funcional a determinadas sociedades, pero lo que es realmente esencial a cualquier sociedad es la educación; la escuela es sólo una de las formas que aquélla ha adoptado y, además, nunca de manera exclusiva. Con la escuela coexisten siempre otros muchos y variados mecanismos educativos.”¹¹

Algunos de los modelos educativos que se conocen actualmente y que han surgido como resultado de la práctica constante de reflexionar, sobre los espacios en los que los seres humanos aprenden, son los siguientes: *la educación formal, la educación no formal y la educación informal*. En esta investigación, se tomará como eje de pensamiento el segundo modelo educativo.

¹¹ Jaume T. et al., La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y Educación Social (Barcelona España: 1a edición en Ariel Educación, 2003), 16 y 17.

A continuación, se hará un breve resumen sobre cómo es que surgió el término de *educación no formal* (en un contexto global), para saber de qué manera ha llegado a constituirse como uno de los modelos educativos más importantes en el campo de la pedagogía, y también para saber, de qué manera influye en el concepto de taller.

El término *educación no formal*, surge a consecuencia de las investigaciones que se suscitaron durante y después de la “Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación” realizada en Williamsburg, Virginia, en Octubre de 1967, donde participaron 150 directivos de la educación procedentes de 52 países.¹² En ella, se reunieron expertos de todo el mundo para discutir y analizar los procesos y metodologías educativas convencionales, que hasta ese momento, no habían logrado responder a la demanda educativa que presentaban países de todo el mundo, y que habían generado ya, una crisis en el terreno de la educación.

Cabe mencionar, que después de la segunda guerra mundial muchos países comenzaron a sentir la necesidad de renovar sus modelos educativos. No sólo por los avances científicos y tecnológicos, sino también porque los sistemas educativos de ese momento histórico dejaron de ir al ritmo requerido por las nuevas generaciones.

En el libro citado anteriormente, el autor expone los principales motivos por los cuales, los sistemas educativos de ese momento no iban al ritmo requerido por la nueva sociedad, y se encontraban

¹² Jairo Enrique Contreras C., Crisis Mundial de la Educación de la postguerra. El nacimiento de enunciados fundamentales para la educación. Documento consultado en: soda.ustadistancia.edu.com/enlinea/, 7.

en un estado de estancamiento. A partir de los pensamientos de Ph. H. Coombs (1968), se menciona que fueron varios los factores que se tuvieron en cuenta, en el análisis realizado en el sistema educativo del momento.

“Uno de ellos, la demanda por la educación, dado desde finales de la segunda Guerra Mundial [...] otro factor, fue el de los maestros en lo relacionado con la carencia en el número de ellos, pero no solamente en cuanto a cifras, sino ante todo en lo que tenía que ver con su calidad [...] igualmente el factor económico fue tenido en cuenta pues los aumentos sustanciales de costos y gastos por estudiante seguían su tendencia al crecimiento [...] sin embargo, el mayor elemento de la crisis tiene relación con la obsolescencia de los sistemas educativos del momento, que dificultaban su adaptabilidad a los nuevos retos del ambiente en que se desarrollaban.”¹³

A partir de esto, empezaron a cuestionarse los modelos antiguos para la adquisición de conocimiento (que seguían las instituciones escolares), y empezó a surgir también una preocupación por los contenidos educativos y por la integración de la tecnología en los procesos de enseñanza.

“La superación de la crisis no solo dependía de los sistemas educativos; también de las adaptaciones mutuas entre estos y la sociedad. Al evaluar la educación, era evidente que la *tecnología docente*¹⁴ había realizado muy pocos progresos

¹³ Jairo Enrique Contreras C., Crisis Mundial de la Educación, 8-9.

¹⁴ El término tecnología docente o tecnología educativa (Coombs), se emplea para hacer referencia a todos aquellos métodos, materiales, equipos y elementos logísticos empleados en el proceso de enseñanza. Cualquier cambio que tuviera como objetivo la mejora de alguno de ellos debiera ser bienvenido, buscando una mentalidad abierta a la innovación.

comparada con otros sectores de la actividad humana como la medicina, comunicaciones, manufactura etc.”¹⁵

Otro elemento importante a discutir en dicha conferencia fue la manera en la que los países en vías de desarrollo debían o podrían adaptar modelos educativos de países desarrollados, convirtiendo los saberes y conocimientos en universales. Ante esto, Coombs plantea la idea de que los modelos educativos no pueden ser universales, ni tampoco es posible privilegiar a unos más que a otros; los saberes y conocimientos deben adaptarse a las necesidades de cada país, teniendo en cuenta, por supuesto, las necesidades de cada individuo. La educación, así como muchos otros elementos que configuran una sociedad, debe pensarse para cada contexto.

“Lo que se sugiere es que el modelo educativo respete la situación social en el que está inmerso y de esta manera genere un concepto de calidad tanto interna como externa, encajando en unos valores y necesidades reales, presentes y futuras de los países donde se aplique.”¹⁶

Más adelante, hacia 1971 por iniciativa y liderazgo de la UNESCO, surge una comisión encargada de realizar un estudio sobre el Desarrollo de la Educación, cuyo informe presentado el 18 de mayo de 1972, se convirtió en el texto “Aprender a Ser. La educación del futuro”. A partir de este documento, se puede observar cómo la comunidad internacional pretende determinar lineamientos comunes para enfrentar los grandes retos de la educación a nivel mundial.¹⁷

¹⁵ Jairo Enrique Contreras C., Crisis Mundial de la Educación, 8.

¹⁶ Jairo Enrique Contreras C., Crisis Mundial de la Educación, 9.

¹⁷ Jairo Enrique Contreras C., Crisis Mundial de la Educación, 10-11.

Entre los más importantes, surgen aquellos que buscan entender al hombre como un ser complejo y social, cuyas formas de aprendizaje son particulares, y cuyo aprendizaje se ve ligado a su contexto social, cultural, político y económico. Del mismo modo, empezó a analizarse al hombre como un ser individual, entendiendo con ello, que cada ser humano desarrolla procesos de aprendizaje diferentes, por lo que se deben buscar estrategias educativas que potencien esa capacidad de aprendizaje que cada individuo posee; dejando de lado todos aquellos elementos de exclusión “como la evaluación” que privilegian a unos cuantos.

Individuales que plantea Coombs en algunos de sus libros, en donde se reconoce el proceso de aprendizaje de cada individuo, y en donde se buscan modelos de enseñanza mucho más abiertos y flexibles que reconozcan las diferencias individuales de cada persona.

Algunas de las estrategias más importantes que surgieron para concretar el documento “Aprender a ser. La educación del futuro”, y que sirvieron de base principal para el desarrollo del modelo educativo no formal, fueron las siguientes:

Todo individuo debe tener la posibilidad de aprender durante toda su vida. Es decir, la educación permanente debería ser la constante dentro de un sistema educativo.

Restituir a la educación las dimensiones de la existencia vivida, redistribuyendo la enseñanza en el tiempo y en el espacio. La educación no solo es propia de la edad escolar y dentro de la escuela, sino que el individuo aprende todo el tiempo según su conveniencia, por fuera o dentro de la escuela.

[...]

La educación debe poder ser impartida y adquirida por una multitud de medios, ya que lo importante no es saber qué camino ha seguido el sujeto, sino lo que ha aprendido y adquirido.

[...]

Se plantea la desformalización de las estructuras convencionales y la diversificación de las instituciones educativas con el ánimo de permitir para el aprendiz un camino con mayor libertad, ya sea formal o informal.

[...]

El acceso a los diferentes tipos de enseñanza y a las funciones profesionales debería depender exclusivamente de los conocimientos, capacidades y aptitudes de cada uno, sin que se establezca una jerarquía rígida entre los conocimientos escolares y la experiencia adquirida por la práctica profesional o el estudio personal.

[...]

La profesión docente no estará en situación de desempeñar su misión en el futuro, sino a condición de estar dotada y de dotarse a sí misma de una estructura mejor adaptada a la naturaleza de los sistemas de educación modernos.

[...]

Contrariamente a las ideas y a las prácticas tradicionales, es la enseñanza la que debe adaptarse al enseñado, no éste quien debe plegarse a las reglas preestablecidas de la enseñanza.¹⁸

Muchos de los planteamientos que surgieron en la Conferencia Internacional sobre *la Crisis Mundial de la Educación*, y también en el documento citado con anterioridad, dieron origen a la obra *La crisis mundial de la Educación* de Coombs publicada en 1972. En donde el autor comienza a reconocer que existen, como se mencionó anteriormente, diversos métodos y sistemas para la enseñanza, que merecen ser atendidos. Es en este punto en el que se empieza a hablar concretamente sobre qué es la educación no formal.

Es importante mencionar, que anteriormente ya se había empleado el término de *educación informal*¹⁹ para referirse a un modelo educativo que complementaba a los sistemas formales de educación reglada, sin embargo, pronto algunos autores se vieron en la necesidad de plantear un nuevo término que no funcionará solamente como complemento, sino como un modelo con intencionalidad educativa.

En 1974 M. Ahmed y Ph. H. Coombs, realizarían nuevamente un planteamiento sobre los modelos educativos en su libro *La lucha contra la pobreza rural*. El aporte de la educación no formal, en donde se establecen las siguientes definiciones para cada modelo:

“Educación informal tiene aquí el sentido de un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente; esto es, en la casa, en el trabajo,

¹⁸ Jairo Enrique Contreras C., *Crisis Mundial de la Educación*, 19-21.

¹⁹ Modelo en donde el aprendizaje resulta de actividades cotidianas y de la vida familiar o social; un tipo de aprendizaje que no se encuentra estructurado en cuanto a su duración, recursos y objetivos.

divirtiéndose; con el ejemplo y las actitudes de sus familias y amigos; mediante los viajes, la lectura de periódicos y libros, o bien escuchando la radio o viendo la televisión y el cine. En general, la educación informal carece de organización y frecuentemente de sistema; sin embargo, representa la mayor parte del aprendizaje total de la vida de una persona, comprendiendo incluso el de una persona altamente escolarizada”.

(p. 27)

(Educación formal) “Es, naturalmente, el ‘sistema educativo’ altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la Universidad”.

(p. 27)

(Educación no formal) “Comprende toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños.”

(p. 27)²⁰

En un contexto más reciente (2003) J. Trilla, B. Gros, F. López, y M. J. Martín, establecen también sus observaciones sobre dichos modelos, tomando como punto de partida el pensamiento de autores como: J. Dewey, Touriñán, J. Sarramona, G. Vázquez, C. S. Brembeck, T. J. Thompson, E. Faure, entre otros, para establecer, una distinción más sustancial entre los tres modelos.

²⁰ María Inmaculada P. H., “Orígenes y evolución del concepto de educación no formal”, Revista Española de Pedagogía no. 220 (2001). (Consultado el 27 de abril del 2018), 525.

Para empezar, J. Trilla plantea una diferenciación en cuanto al sentido de intencionalidad educativa. El modelo formal y el no formal la tienen, mientras que el modelo informal la carece, puesto que no es un modelo sistematizado y organizado, característica que comparten los dos primeros. “La educación formal y no formal, son intencionales, cuentan con objetivos explícitos de aprendizaje o formación y se presentan siempre como procesos educativamente diferenciados y específicos.”²¹

Consecuentemente, centrándose en el modelo formal y el no formal, el autor establece dos criterios para diferenciar a ambos modelos, *el criterio metodológico y el criterio estructural*.

El primer criterio se refiere a la inclusión de diferentes métodos y procesos educativos que se desvinculan (en el caso del modelo educativo no formal) de la concepción tradicional de la escuela que comprende toda la experiencia académica formal (espacios y tiempos de aprendizaje determinados y fijos). “[...] cuando se habla de metodologías no formales lo que se quiere dar a entender es que se trata de procedimientos que, con mayor o menor radicalidad, se apartan de las formas canónicas o convencionales de la escuela.”²²

Por otro lado, está el criterio estructural, según el cual ambos modelos educativos se distinguen en función de qué tan apegados o no estén al sistema que por disposición administrativa o legal tenga un determinado país. “[...] la educación formal y no formal se distinguirían, no exactamente por su carácter escolar o no escolar, sino por su inclusión o exclusión del sistema educativo

²¹ Jaume T. et al., La educación fuera de la escuela, 27.

²² Jaume T. et al., La educación fuera de la escuela, 28

reglado. Es decir, el que va desde la enseñanza preescolar hasta los estudios universitarios...o, dicho de otro modo, la estructura educativa graduada y jerarquizada que se orienta a provisión de títulos académicos."²³

Después de hacer una distinción sobre ambos modelos educativos, se establece la que podría ser la definición más clara respecto al modelo educativo no formal, en un contexto más próximo:

*"[...] entendemos por educación no formal el conjunto de procesos, medios e instituciones específica y diferenciadamente diseñados en función de explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo reglado."*²⁴

Algunas características sobre la educación no formal importantes a mencionar en esta investigación son las siguientes:

» La educación no formal, comprende todos aquellos espacios destinados para el aprendizaje que se realizan fuera del sistema reglado, y que presentan una intencionalidad educativa.

» La educación no formal está dirigida a diversos sectores de la población sin hacer exclusión en función del sexo, la edad, la clase social, o el lugar de origen de cada persona.

» Los educadores/asesores/talleristas no necesariamente deben tener un nombramiento de carácter profesional (*status*) que avale sus conocimientos.

» Los contenidos educativos son mucho más flexibles, funcionales, y adaptables. Fomentan la acción recíproca de

²³ Jaume T. et al., La educación fuera de la escuela, 28-29.

²⁴ Jaume T. et al., La educación fuera de la escuela, 30.

enseñanza/aprendizaje entre todos los participantes, y en consecuencia, desintegran la jerarquía preestablecida entre el docente y el alumno, donde solo uno es el que sabe y el otro es ignorante.

» La duración de los cursos o talleres es más corta en comparación con el modelo educativo formal que establece una duración específica, (por años) para cada etapa escolar.

» Los contenidos del modelo educativo no formal involucran la teoría y la práctica, y se enfocan en la adquisición de habilidades y conocimientos que puedan emplearse cotidianamente, y no sólo a largo plazo.

» El modelo educativo no formal, involucra distintas herramientas de aprendizaje (tecnológicas) que no se acoplan necesariamente a las establecidas formalmente.

» El modelo educativo no formal busca adaptarse a las necesidades de aprendizaje de cada individuo, no divide a las personas por categorías de conocimiento, ni evalúa lo aprendido.

Teniendo en cuenta estas características, podemos pasar ahora a una clasificación más específica que nos permita ordenar el sector no formal de manera funcional. Según J. Trilla, esto se puede hacer *teniendo en cuenta a los participantes según su edad*, integrando actividades específicas para la infancia, la juventud, para los adultos etc.; *según las características específicas de los participantes*, es decir, aquellos grupos de la población con características físicas, psicológicas o sociales específicas; o, por último, en relación con los contenidos o funciones concretas que con más frecuencia acoge la educación no formal.²⁵

²⁵ Jaume T. et al., La educación fuera de la escuela, 46.

Capítulo I

Por ejemplo, funciones relacionadas con el trabajo, con aspectos de la vida cotidiana y social, o con *el ocio y la formación cultural*. Ésta última función, y de la que hablaremos a continuación, está conformada por actividades dirigidas al ocio, y por actividades de educación artística, que van desde cursos y talleres de arte, hasta seminarios y conferencias especializados.

Hablaremos a continuación sobre los talleres de artes plásticas y visuales, teniendo en cuenta a un sector específico de la población, las niñas y niños.

1.3 El concepto de Taller

El término *taller*, ha adquirido diversos significados a lo largo de la historia. En el contexto que nos concierne, uno de los más importantes es el que se relaciona directamente con la educación y los procesos de desarrollo de cada individuo.²⁶

Los talleres de arte constituyen una estrategia educativa²⁷, son espacios que posibilitan y proponen una forma de enseñanza y aprendizaje mucho más dinámica, en la que intervienen diversos factores que propician la participación de las y los alumnos. Se trata de espacios alternativos más abiertos y libres, que se desligan de las áreas educativas convencionalmente aceptadas para la recepción del conocimiento, como lo es el aula.

El taller es un espacio que reorganiza el entorno y lo hace moldeable a las distintas necesidades que se presenten en el transcurso del curso/taller, es un espacio activo que funciona como medio para la adquisición de habilidades que giran en torno a la reflexión, y el aprendizaje significativo.

Desde la perspectiva educativa Battista Quinto Borghi en su libro *Los talleres en educación infantil: espacios de crecimiento*,

²⁶ Sin embargo es importante mencionar que aún prevalecen aquellos talleres que han adoptado únicamente la funcionalidad de producción. Todo esto dependerá de los objetivos que persigan los mismos.

²⁷ Las estrategias educativas o de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes o talleristas para lograr aprendizajes significativos en los alumnos, ya sea en espacios educativos formales o no formales. Las estrategias como recurso de mediación se emplean con una determinada intención, algunas de ellas son: el debate, la discusión dirigida, las clases prácticas, aprendizaje cooperativo y el taller.

menciona que: “Los talleres entendidos como espacios de crecimiento garantizan a las niñas y niños la posibilidad de hacer cosas y, al mismo tiempo, incitan a la reflexión sobre qué están haciendo. El taller es un lugar especializado y en él se desarrollan actividades meditadas. En el taller es posible curiosear, probar y volver a probar, concentrarse, explorar, buscar soluciones, actuar con calma, sin la obsesión de obtener un resultado a toda costa.”²⁸

Los talleres como estrategia educativa se valen de procesos pedagógicos²⁹ al inicio, durante el proceso y al finalizar las actividades. Estos son:

La motivación: Como el proceso mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del participante por su aprendizaje. En el caso del TIAP, este proceso es conocido como la etapa de inducción.

Recuperación de los saberes previos: Como aquellos que el participante trae consigo y asocia con el conocimiento que el tallerista está preparado para exponer.

Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando el participante se enfrenta a aquello que no puede comprender o explicar con sus propios saberes.

Procesamiento de la información: Es el proceso central del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u

²⁸ Bernard-André Gaillot, *Artes Plásticas: elementos de una didáctica-crítica*; traducción de Erika Sánchez Bouchet. (México: UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, 2013), 125.

²⁹ Son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos.

operaciones mentales.

Aplicación: Es la ejecución de poner en práctica la teoría adquirida.

Reflexión: Proceso de reconocimiento de las y los participantes sobre lo que aprendieron, los pasos que se realizaron y cómo se podría mejorar ese aprendizaje.

Retroalimentación: En el caso particular de los talleres, como aquel proceso (que puede o no darse) particular o en conjunto, que permite reconocer aciertos y deficiencias para mejorarlas en un futuro.³⁰

El término taller/es según Beatriz Trueba tiene varias aplicaciones que se pueden clasificar en diferentes grupos:³¹

1. *El concepto clásico de taller.*

En su concepción tradicional, el taller se refiere a un aula específica dedicada a unas actividades concretas donde los alumnos se dirigen, periódicamente o no, turnándose con el resto de los grupos. No existen alteraciones ni en la estructura del espacio del centro, ni en la del aula, ni tampoco en la continuidad profesor/grupo. El taller es en este caso, una especie de «aula de recurso» de uso común.

2. *Los rincones de trabajo en el aula*

Otra acepción muy generalizada es aquella que remite a una distribución por talleres dentro del aula, pero no basada en una

³⁰ Web del maestro cmf. Consultado el 20 de octubre del 2019 en: <https://webdelmaestrocmf.com/portal/los-procesos-pedagogicos-en-la-sesion-de-aprendizaje-2/>

³¹ Beatriz Trueba M., Talleres integrales en educación infantil. Una propuesta de organización del escenario escolar (Madrid: Ediciones de la Torre, 1999), 16 y 17.

transformación total del espacio en el centro. En ella el profesor y alumnos comparten siempre el mismo espacio escolar, con la diferencia respecto al aula tradicional de un planteamiento mucho más abierto; tanto en su dimensión espacial como en la temporal, así como en los fundamentos pedagógicos.

2. Los talleres a tiempo parcial y la descompartimentación

Otra variante a considerar determina la simultaneidad de aulas y talleres, dividiéndose en el tiempo el uso de ambos. Así, por ejemplo, por la mañana utilizan las aulas normalmente cada grupo con su profesor; en el tiempo de la tarde, sin embargo, el centro funciona por talleres [...] en este grupo se incluyen, por ejemplo, los talleres en tiempo extraescolar, los talleres interniveles, etc.

3. Los talleres a tiempo parcial y la descompartimentación

Otra variante a considerar determina la simultaneidad de aulas y talleres, dividiéndose en el tiempo el uso de ambos. Así, por ejemplo, por la mañana utilizan las aulas normalmente cada grupo con su profesor; en el tiempo de la tarde, sin embargo, el centro funciona por talleres [...] en este grupo se incluyen, por ejemplo, los talleres en tiempo extraescolar, los talleres interniveles, etc.

4. Los Talleres a tiempo total o talleres integrales

En este último apartado incluimos todas aquellas experiencias basadas en la pérdida total de la idea del aula, concebida ésta como espacio de exclusivo uso, por un grupo de niños con su profesor.

En este último grupo encajan muchas de las propuestas pedagógicas que se han desarrollado en los últimos años.

¿Por qué «integrales»?³²

- a. Porque el término hace alusión a una dedicación completa, tanto en el tiempo como en el espacio.
- b. Por lo que suponen de transformación total.
- c. Por sus características especialmente favorecedoras de un desarrollo íntegro de la *personalidad, la inteligencia y la imaginación*, así como de la relación entre los mismos.

Los talleres integrales conforman una estrategia educativa en donde se multiplican las posibilidades de cooperación entre las y los participantes, así como el desarrollo de la investigación, la curiosidad, el conocimiento espacial y temporal (sobre todo en actividades aplicadas para niñas y niños), la manipulación y experimentación con los objetos etc.

Es importante señalar, que los espacios que generalmente suelen utilizarse para este tipo de talleres pueden o no, estar dentro de la institución académica sin tratar de acoplar su ritmo al del escenario escolar. La gestión de los talleres puede realizarse de manera independiente. De igual modo, cualquier espacio ajeno a la escuela puede funcionar en tanto tenga las herramientas necesarias para las actividades programadas. Estos espacios pueden acoger con facilidad la función pedagógica, sin que el espacio haya sido construido específicamente para tal fin.

³² Beatriz Trueba M., Talleres integrales, 20.

1.4 Los talleres de artes en la Ciudad de México

Los espacios destinados para la cultura y el arte en la Ciudad de México son variados. Existen muchos espacios museísticos, casas de cultura, escuelas públicas y privadas, espacios culturales de gestión independiente, la red de Faros, así como los recintos culturales del programa PILARES, que se enfocan en brindar actividades de diversa índole para el público en general.

Los talleres de Artes en la Ciudad de México generalmente son espacios que se entienden como complementarios, en el proceso formativo que las y los niños desarrollan por medio de actividades extraescolares. En el entorno educativo escolar público, existen materias dedicadas a la cultura y el arte, desafortunadamente no siempre son espacios en los que se valore el aprendizaje que las y los niños pueden adquirir cuando se acercan a diferentes prácticas artísticas. Usualmente son espacios diseñados únicamente para el entretenimiento de las y los participantes, que funcionan tratando temas de manera superficial y realizando actividades manuales.

“La función asignada a la educación artística y cultural, tanto en su concepción teórica como por el tiempo destinado a su cultivo, muestra que se ha concebido usualmente como una materia intrascendente y poco relevante para el proceso formativo de los niños y jóvenes de México [...] De 800 horas de clase en promedio que se imparten anualmente en México en el nivel de primaria, sólo 40 horas se dedican al tema artístico o cultural, es

decir, 5% del total de horas del ciclo escolar se destina al estudio de estas disciplinas, con programas insuficientes.”³³

Es por ello que muchas madres y padres de familia, deciden recurrir a otros espacios alejados del entorno educativo formal, para brindar a sus hijos e hijas la posibilidad de conocer diversas actividades de formación intelectual, recreación y aprendizaje por medio de la educación artística (talleres de lectura, de teatro, de danza, de música, talleres de artes plásticas etc.).

Estos espacios funcionan acogiendo a grupos variables, cuya participación, en el caso de los jóvenes, niños y niñas, suele originarse a partir de necesidades e intereses personales de aprendizaje. Los talleres/cursos no presentan un carácter rígido, de modo que los participantes pueden seguir o abandonar los talleres sin estar forzados a permanecer en ellos por tiempos prolongados. De igual modo, la duración de los talleres/cursos, va de lapsos más cortos de tiempo en comparación con los cursos académicos, por esta razón, se realizan en horarios extraescolares o en periodos vacacionales como los cursos de verano.

Los recintos de carácter público, en los que se imparten diversos talleres culturales y artísticos en la Ciudad de México son coordinados directamente por la Secretaria de Cultura, cuyo objetivo primario consiste en “Desarrollar, coordinar y ejecutar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas y las comunidades y, a partir de ello, permitan su desarrollo integral y fortalezcan la convivencia democrática en un marco de libre expresión de ideas, de acceso equitativo a bienes y servicios culturales y de

³³ Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018. Secretaria de Cultura, Ciudad de México, 29.

reconocimiento y protección de las diversas identidades."³⁴

Así mismo, es obligación de la misma:

1. Elaborar, coordinar y evaluar las políticas públicas que conforman el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, y establecer el Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México para su ejecución.
2. *Brindar iniciación y formación artística* que, en atención a las necesidades de la población de la Ciudad de México, contribuyan al libre y pleno desarrollo de identidad, con respeto a los derechos de los demás ciudadanos y garantizando los modos de expresión de los diversos grupos culturales.
3. *Garantizar que cada persona, individual o colectivamente, pueda concebir, producir y utilizar los bienes y servicios culturales, portadores de valor, de identidad y de sentido, sin limitantes por su situación de desventaja* debido a su pobreza, aislamiento o pertenencia a un grupo discriminado o vulnerable.
4. *Brindar a los habitantes de la Ciudad de México la posibilidad de participar y tener acceso, a través de las actividades que libremente elija, a la vida cultural de la ciudad.*
5. Asegurar el respeto a la identidad y la propia cultura que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad. Esto implica el derecho a conocer los derechos humanos y las libertades fundamentales, *valores esenciales del patrimonio cultural* propio y de las generaciones presentes y futuras.
6. Permitir a toda persona participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece, así como desarrollar formas de concertación con

³⁴ Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura. Acerca de la Secretaría, consultado el 14 de Octubre del 2019 en: <https://www.cultura.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de>

el fin de asegurar su *participación en el ámbito cultural, en particular para las personas en desventaja por su situación social o por su pertenencia a una minoría.*

7. Brindar información libre y plural que contribuya al desarrollo pleno y completo de la identidad cultural de los habitantes de la Ciudad de México, en un marco de libertad de expresión y de libre manifestación de las ideas.³⁵

En la más reciente actualización del plan de trabajo en materia de cultura en la Ciudad de México “El poder de la Cultura” de Alejandra Frausto, se establecen cuatro principios fundamentales:

1. La cultura, un derecho humano: Todas las personas tienen derecho a crear y recrear las manifestaciones materiales e inmateriales del arte y la cultura. Es obligación del Estado protegerlas y promoverlas para ejercer los derechos culturales.

2. Cultura incluyente: Garantizar el acceso a la cultura de forma igualitaria para todas las personas, priorizando a los grupos históricamente excluidos. Una de las prioridades será el acceso que tendrán las personas con discapacidad. Las convocatorias e instrumentos serán publicados en lenguas indígenas mexicanas.

3. Derecho de las audiencias y a la creación: Diversificar los canales de exhibición y distribución de la obra de las y los artistas mexicanos. Garantizar el acceso a la infraestructura, los servicios y los bienes culturales.

4. Vinculación comunitaria: Ampliar el alcance de las diferentes áreas y programas del sector cultural, involucrando a la comunidad artística de cada región.³⁶

³⁵ Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura. Objetivos específicos, consultado el 14 de Octubre en: <https://www.cultura.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de>

³⁶ Alejandra Frausto Guerrero, El poder de la cultura. Documento consultado en PDF, 2.

Así mismo, se han planteado como prioridad las siguientes líneas de trabajo:

- Acercamiento a las artes desde la primera infancia
- Vida a la infraestructura cultural: recuperación de espacios desaprovechados o en desuso
- Programas culturales específicos que beneficien a poblaciones con alto índice de marginalidad y violencia
- Enseñanza del arte en espacios educativos formales: integración de iniciación artística en el currículo escolar en educación básica y superior
- Enseñanza del arte en espacios educativos no formales
- Enfoque comunitario: articulación de programas de formación de promotores culturales, docentes y talleristas de todas las disciplinas artísticas y alfabetización para la intervención comunitaria.

Algunos de los programas que se presentan en el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018, para brindar *formación e iniciación artística* a niñas, niños, jóvenes y adultos de la Ciudad de México (en el ámbito educativo no formal) son:³⁷

³⁷ Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018, Ciudad de México, 67-82.

Capítulo I

PROGRAMA	OBJETIVOS	PROBLEMÁTICAS QUE ATIENDEN	RESULTADOS ESPERADOS
<p>“Iniciación y formación en artes y oficios en a red de Faros”</p>	<p>Potenciar las capacidades creativas de los integrantes de las distintas comunidades donde se encuentran los Faros.</p>	<p>Falta de oportunidades formativas que vinculen el arte y los oficios como procesos de producción para beneficiar a las comunidades sociales prioritarias.</p>	<ul style="list-style-type: none">-Crear y consolidar una comunidad participativa en torno al aprendizaje, la creación y el disfrute por el arte y la cultura.-Impulsar el desarrollo individual y colectivo de niños, jóvenes y adultos mediante la formación y capacitación en artes y oficios como una opción de desarrollo. Favorecer la formación de gestores culturales.-Gestionar con diversas instancias nacionales e internacionales programas de educación no formal.-Disminuir las conductas antisociales en las comunidades aledañas a los Faros.-Consolidar procesos de integración y bienestar social en las comunidades.

Los talleres en educación no formal

PROGRAMA	OBJETIVOS	PROBLEMÁTICAS QUE ATIENDEN	RESULTADOS ESPERADOS
"Fomento de la lectura"	Diseñar y desarrollar acciones orientadas a promover y difundir el hábito de la lectura entre los habitantes de la Ciudad de México.	Pocas estrategias en el ámbito comunitario para fortalecer los procesos lectores en los habitantes de la ciudad.	<ul style="list-style-type: none">-Incrementar el acceso al libro y diversificar las prácticas lectoras en la Ciudad de México.-Lograr la consolidación de la Red de Libro Clubes de la Ciudad de México.-Mayor vinculación con la cadena productiva del libro.
"Atención a grupos sociales prioritarios"	Desarrollar actividades artísticas y culturales en espacios públicos o instituciones dirigidas a grupos sociales prioritarios de la ciudad con el propósito de fortalecer el diálogo, la participación y el encuentro social.	Carencia de programas culturales orientados a comunidades con alta conflictividad o exclusión social.	<ul style="list-style-type: none">-Crear espacios de experimentación artística en espacios públicos, instituciones o comunidades de alta conflictividad social.-Potenciar las capacidades creativas de personas en situación de vulnerabilidad.

Capítulo I

PROGRAMA	OBJETIVOS	PROBLEMÁTICAS QUE ATIENDEN	RESULTADOS ESPERADOS
<p>“Atención a la Juventud” Proyectos que integra: Festival comunitario Juventudes Creativas, Capacitación en promoción cultural focalizada a atención a la juventud.</p>	<p>Impulsar procesos artísticos y culturales dirigidos a la población juvenil, con el propósito de reconocer sus derechos, manifestaciones e intereses en materia cultural.</p>	<p>Carencia de políticas en materia de cultura orientados a los jóvenes mediante las cuales se promueven su inclusión y su participación como actores prioritarios del desarrollo.</p>	<p>-Incrementar la participación de la población juvenil en las actividades y proyectos culturales que se desarrollan en la ciudad.</p> <p>-Lograr la implementación de alternativas de disfrute cultural para la juventud como eje transversal en los programas culturales.</p>
<p>“Fomento cultural infantil”</p>	<p>Crear alternativas de acercamiento de la población infantil a las diferentes expresiones artísticas y culturales, con el propósito de impulsar el desarrollo de la creatividad, la expresión y la participación</p>	<p>Escasa oferta cultural y artística dirigida a la población infantil.</p>	<p>-Incrementar la participación de la población infantil en las actividades artísticas y culturales que se ofrecen en la ciudad.</p> <p>-Ampliar la documentación referencial para operar procesos de fomento cultural infantil.</p> <p>-Incrementar el número de promotores de fomento cultural infantil en la ciudad.</p>

Los talleres en educación no formal

Las actividades y talleres que se desenvuelven en el marco de estos proyectos culturales, tienen como principal objetivo, poner a disposición diferentes modalidades artísticas y culturales, en un marco de accesibilidad total al público infantil y juvenil. Favoreciendo la participación, la inclusión, la integración comunitaria.

Algunos de estos programas han arrojado resultados favorables, muchos de ellos incluso han trascendido administraciones, gracias a que los ciudadanos se han apropiado de las iniciativas y les han dado seguimiento, tal es el caso de los Libro Clubes³⁸, o los proyectos que se han gestado en la red de Faros. Sin embargo, los esfuerzos en algunos casos, siguen siendo escasos. A continuación mencionaremos algunas de las principales problemáticas que presentan los espacios dedicados a actividades culturales y artísticas en la Ciudad de México.

³⁸ Caso particular de la alcaldía Benito Juárez y Álvaro Obregón.

1.5 ¿A qué problemáticas se enfrentan los talleres?

1. La carencia de presupuesto y las malas condiciones de equipamiento en los recintos culturales

El Atlas de infraestructura cultural de México 2010 registra que la ciudad cuenta con 153 museos, 131 teatros y 224 centros culturales, lo que muestra cierta vitalidad en la actividad cultural actual. No obstante, esta infraestructura cultural, la más rica del país y una de las más amplias de Latinoamérica, se encuentra muchas veces en malas condiciones y con fuertes carencias de presupuesto y de servicios.³⁹

Muchos espacios en la Ciudad de México dedicados a actividades culturales han sido desatendidos, y ello representa una de las mayores dificultades al intentar acercar a la población a actividades artísticas y culturales. En algunos casos como en la alcaldía Álvaro Obregón, algunos espacios dedicados para la cultura y el arte, han sido abandonados, lo que ha generado que muchas personas que acudían a ellos pierdan el interés en tomar alguna actividad, puesto que, los espacios que son accesibles para sus familias, no son atendidos por las autoridades debidamente.

Es importante identificar y analizar las inconsistencias que presentan estos espacios, para hallar propuestas que articulen de mejor manera los bienes y servicios culturales con los que cuenta la Ciudad de México. Muchos espacios culturales no reciben el equipamiento necesario para desarrollar los cursos y talleres; se otorga muy poco material a los docentes y talleristas, lo cual genera un gran impedimento para desarrollar las clases adecuadamente.

³⁹ Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018, Ciudad de México, 27.

2. El desequilibrio que existe en cuanto al número de recintos culturales en las diferentes alcaldías de la ciudad

En los últimos años se ha buscado ampliar las posibilidades de acceso al arte y la cultura para las y los habitantes de la Ciudad de México, lo que ha representado la creación y promoción de más espacios que atiendan a sectores de la población que difícilmente tienen acceso a actividades artísticas; la red de Fábricas de Artes y Oficios, las Casas de Cultura, los proyectos que se gestan por alcaldías y diversas iniciativas son ejemplo de ello.

Sin embargo, uno de los inconvenientes que ha presentado esta iniciativa ha sido la fuerte concentración de los centros culturales en algunas alcaldías como lo son Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, que reúnen 63% del total de recintos culturales, mientras que las 13 alcaldías restantes tienen serias carencias.

Si tomamos como referencia una población total de cerca de nueve millones de habitantes, y que la instancia responsable de la política cultural cuenta únicamente con 4% del total de la infraestructura cultural de la ciudad (siete museos, un salón de cabildo, tres salas de teatro, dos foros, tres centros culturales y cuatro Faros), resulta imposible que dicha instancia logre cubrir satisfactoriamente la demanda.⁴⁰

3. La falta de interés hacia el consumo de prácticas culturales y artísticas

En los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales 2010 se señala que [...] ocho de cada diez personas no han visitado un recinto cultural en el último año que cubre la encuesta, 82.1% de la población de la Ciudad de México no realiza ninguna actividad artística ni cultural en su comunidad y 57% no ha leído por lo menos un libro en el último año.⁴¹

⁴⁰ Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018, Ciudad de México, 27.

⁴¹ Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018, Ciudad de México, 26.

El 74.1% de la población nunca ha asistido a alguna exposición de artes plásticas (dibujo, grabado, escultura, pintura, arquitectura), y el 75.97% de la población no ha asistido a centros culturales en los últimos años, siendo la falta de tiempo, el desinterés y la falta de recursos económicos, la principal razón de ello. Así mismo, sólo el 15.8% de la población considera que practica alguna actividad artística fuera del ámbito formal. Y el 81.1% no lo hace, por falta de tiempo, porque no le gusta, porque no encuentra alguna actividad cultural que le interese, o porque no sabe en dónde se encuentran los recintos de mayor accesibilidad.⁴²

Así mismo, la encuesta señala a la música, la pintura, la danza, el cine, las bibliotecas, el baile de salón, la fotografía, las artes plásticas, las manualidades y los conciertos, entre las primeras 10 actividades que a la gente le gustaría, hubiese en su comunidad.⁴³

4. La escasa capacitación pedagógica que se otorga a los docentes y talleristas y la falta de contenidos actualizados

Es importante considerar lo siguiente: la mayoría de las personas que acuden a tomar algún curso o taller en espacios culturales, lo hacen en sus tiempos libres y de recreación u ocio.

El ocio generalmente se asocia con actividades que ayuden a las personas a combatir el aburrimiento, de ahí que se asocie al tiempo libre con el tiempo de consumo o la *industria del ocio*, la cual no hace otra cosa más que dotar nuevamente al tiempo libre de una funcionalidad de producción, “Y no deberíamos olvidar la función ideologizante y manipuladora de las ocupaciones del tiempo libre, que están modeladas y penetradas por las mismas formas y contenidos que, en principio habrían de negar (adocenamiento, masificación, uniformización, heteronomía, pasividad...); tales ocupaciones llegan incluso a

⁴² Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos Culturales, Ciudad de México, 2010.

⁴³ Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos Culturales, Ciudad de México, 2010.

generar lo que quieren combatir: el aburrimiento.”⁴⁴

De esta manera podemos observar que las actividades dirigidas al ocio o el tiempo libre deberían alejarse de las actividades que fomentan los principios que se han mencionado anteriormente, además, debieran tener un enfoque que evite que el tiempo de recreación u ocio sea un momento más de alienación.

Es en este contexto, según menciona J. Trilla, en el que aparece necesariamente la intervención de una *pedagogía del ocio*, la cual no hace otra cosa más que “...potenciar lo que de educativo tenga el ocio en sí mismo. Y el ocio, más que como un conjunto de actividades, se define como una manera de hacer y como una manera de estar en el tiempo.”⁴⁵ Lo esencial del ocio no se encuentra como tal en la actividad que se realiza, sino en la actitud con la que esta se hace. Una actitud de libertad, de perseguir el disfrute en la propia actividad y no en el resultado final que pueda tener la misma.

Regresamos entonces a una parte fundamental de la enseñanza de cualquier práctica artística, los procesos. Muchos talleristas, no dirigen el aprendizaje de las y los participantes hacia el disfrute del proceso que están viviendo mientras realizan una actividad, más bien lo hacen hacia el resultado final del ejercicio, lo que regresa a las personas nuevamente a una producción objetual mecánica, que ve reflejado su esfuerzo en el resultando obtenido y no en su propio proceso de aprendizaje al realizar una actividad. Recordemos que este tipo de espacios educativos han surgido con el propósito de otorgar actividades para el tiempo libre u ocio, pero también con la finalidad de atender todos aquellos ámbitos de aprendizaje que la escuela normalmente no atiende, o, si lo hace, es de forma muy ambigua y superficial.

Los espacios dedicados para la cultura y el arte en la Ciudad de México deberían funcionar como áreas de acción y *animación*

⁴⁴ Jaume T. et al., La educación fuera de la escuela, 80.

⁴⁵ Jaume T. et al., La educación fuera de la escuela, 80-81.

*sociocultural*⁴⁶, en donde, tanto profesores como niñas y niños, sean participantes activos de su propia educación desde pequeños, desarrollando sus propias formas de hacer y ser, siendo capaces de compartir con sus semejantes los diferentes aprendizajes que se puedan generar en dichos espacios.

Los talleristas son agentes que deben, en este proceso, asesorar a las y los participantes, además de dotarlos de herramientas que ellos mismos puedan articular de diversas maneras. Sin embargo, en muchos talleres esto no sucede así, los talleristas no siempre cuentan con una preparación pedagógica, lo que hace que los contenidos no sean instruidos de manera eficiente.

Esta es la realidad que permea a algunos espacios dedicados a la cultura y el arte en la Ciudad de México. Según menciona Lucina Jiménez aún prevalece la dispersión y la falta de recursos, es necesario articular programas de formación para profesores y talleristas que se enfoquen en la práctica de dotarlos de herramientas pedagógicas actualizadas, que dejen de ser exclusivas para entornos educativos formales.⁴⁷

“Es necesario actualizar los *perfiles profesionales* que demandan las nuevas generaciones [...] Fortalecer los centros culturales existentes en sus vínculos con escuelas, comunidades, y organizaciones comunitarias. Dar prioridad a niños y jóvenes en dichos procesos. Recuperar el espacio público. [...] Esto no será posible si no hacemos un análisis de la estructura actual de las instituciones de educación artística a fin de contar con un diagnóstico objetivo y tejer ausencias [...]”⁴⁸

⁴⁶ Término que apareció en los años sesenta (siglo XX) para definir el conjunto de acciones realizadas (por individuos, grupos o comunidades), para favorecer la participación de sus integrantes en el proceso de su propio desarrollo social y cultural.

⁴⁷ Lucina Jiménez L., “Arte y Escuela: el reto de la creatividad y el capital intelectual en el siglo XXI”, en Memoria del Congreso Nacional de Educación Artística, espacio de posibilidades infinitas. Del 4 al 8 de septiembre de 2006, (México: 2006), 23.

⁴⁸ Lucina Jiménez L., “Arte y Escuela: el reto de la creatividad y el capital intelectual en el siglo XXI”, 23-24.

Capítulo I

Aunque se ha avanzado en diversos aspectos, los quehaceres en cuanto a educación artística infantil, siguen siendo muchos. Tejer redes de apoyo no es una tarea sencilla, se requiere tiempo, dedicación, atención política y económica, así como un verdadero compromiso humano por recuperar los espacios culturales de nuestra ciudad.

Hay muchos proyectos emergentes en la Ciudad de México que merecen ser atendidos, proyectos que han gestado (en su mayoría) jóvenes que desean compartir sus saberes con sus comunidades, y son estos los que están generando un impacto fuerte en el terreno de la educación artística infantil, pues atienden a sus comunidades más cercanas generando entornos propicios para la enseñanza. A continuación, mencionaremos algunos de ellos, haciendo un breve diagnóstico sobre su actividad.

Se analizarán: Talleres dentro de instituciones de larga trayectoria (como los museos o las bibliotecas infantiles), Talleres de gestión independiente con propuestas sólidas en materia de educación artística infantil, Talleres móviles (como una propuesta emergente que ha cobrado especial importancia en el último par de años), y por último, los Talleres que se encuentran trabajando de manera fija y que son completamente accesibles al público en general (por ser gratuitos), como los talleres que se imparten en los Faros ubicados en diferentes puntos de la Ciudad, y de manera más reciente en los PILARES.

1.6 Ejemplos y diagnóstico de talleres impartidos en la Ciudad de México

Los diagnósticos que se presentan a continuación, evalúan las ventajas e inconvenientes que presentan los talleres en cuestión. En el caso de las ventajas, se han tomado en consideración tres parámetros que nos ayudarán a orientar y evaluar cada caso desde ópticas específicas:

- **Materiales:** Parámetro que atiende espacios, recursos y herramientas disponibles para la correcta aplicación de las actividades. Así como la difusión física y por medio de redes sociales del recinto mismo y de las actividades.
- **Pedagógicas:** Parámetro que atiende la capacitación con la que cuentan los talleristas, ya sea en el campo de las artes o en el de la pedagogía. En este sentido, el parámetro se aplica para saber qué tan eficientes son los contenidos instruidos por talleristas que cuentan con una preparación pedagógica; saber qué tanto se trabajan cuestiones de integración y colaboración grupal, de qué manera se exploran los distintos lenguajes expresivos, cómo se impulsa el autoconocimiento por medio del juego y diversos procesos experimentales, así como el impulso que se le da a la reflexión sobre diversos temas de índole humano. Se observarán los planes, programas y contenidos, en base a qué tan actualizados o no estén para las nuevas generaciones. Y al mismo tiempo, se hará hincapié en los espacios que cuentan con contenidos que favorezcan la aplicación de las prácticas artísticas contemporáneas y distintas herramientas que auspicien procesos de enseñanza/aprendizaje distintos.
- **De impacto social:** Parámetro que observará la afluencia

de gente que presentan los espacios (tomando en cuenta la información recopilada en los años 2018 y 2019). También se observará el impacto que tienen los mismos, en lo que concierne al incremento de la oferta educativa no formal, para niños y niñas de distintas comunidades de la ciudad. Se valorará también el impacto y beneficio económico que representa para las y los talleristas en su quehacer educativo, oferta laboral.

Por último se analizarán los principales inconvenientes que presentan los espacios, física y económicamente, en cuanto a logística y falta de contenidos actualizados.

Talleres dentro de Instituciones con larga trayectoria

Talleres de Arte Contemporáneo para niños MUAC.

El Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC-UNAM, colecciona, preserva, investiga, exhibe y difunde arte contemporáneo. Es un espacio donde se producen experiencias sensibles, afectivas, y de conocimiento, que ofrecen a los públicos una diversidad de posibilidades de exploración de su propia individualidad. Esencialmente, el MUAC construye una colección y archivo referenciales de la producción del arte en México a partir de 1952 y hasta la actualidad.⁴⁹

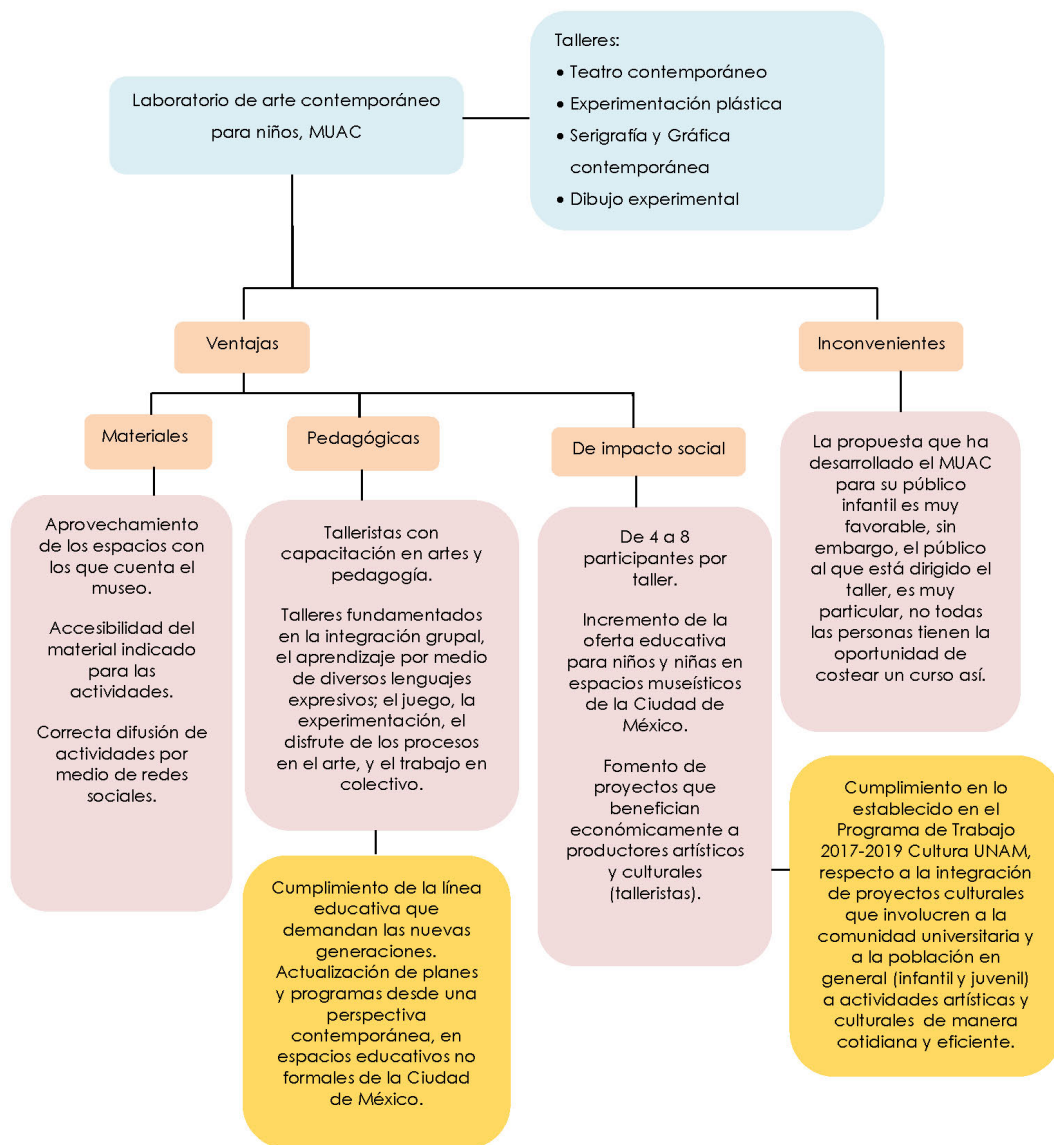
En una de sus más recientes propuestas, el MUAC ha apostado por la enseñanza del arte contemporáneo hacia su público infantil, experimentando con los lenguajes del arte y generando dinámicas de creación colectiva para niñas y niños de 6 a 12 años. La oferta de actividades recae en cuatro modalidades⁵⁰:

⁴⁹ Cultura UNAM, MUAC. Consultado el 11 de agosto del 2019 en: <https://muac.unam.mx/acerca-de-nosotros>

⁵⁰ Cultura UNAM, MUAC. Consultado el 11 de agosto del 2019 en: <https://muac.unam.mx/infantiles>

Los talleres en educación no formal

1. *Cursos de verano*, en donde se invita a diversos artistas a impartir talleres de arte contemporáneo durante los meses de julio y agosto. En ellos se estimula la imaginación y el trabajo en colectivo.
2. *Talleres gratuitos durante el fin de semana*, que no requieren reservación previa.
3. *Viernes último de cada mes*, con el programa *Imaginarios contemporáneos* que consiste en actividades de mediación en las salas de exposiciones, así como ejercicios prácticos en el Ágora. Las temáticas en cada sesión serán relacionadas con contenidos propios del arte contemporáneo.
4. *Laboratorio de arte contemporáneo*, el cual busca aproximar a los participantes a ciertos lenguajes propios del arte contemporáneo para fortalecer el proceso enseñanza, ampliar habilidades de aprendizaje, capacidades de interpretación y expresión, así como fomentar el desarrollo de individuos más críticos y creativos. En esta última modalidad, se imparten cuatro talleres experimentales que buscan acercar a los participantes a las metodologías y procesos del arte contemporáneo, a partir del juego, la experimentación y el trabajo colectivo.

Talleres en la Biblioteca Infantil IBBY.

Con el propósito de impulsar la literatura infantil y juvenil para fomentar la lectura en nuestro país, 1979 se fundó la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil A.C. En el año 2008 se renombró la misma, como Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C., mejor conocida como IBBY México. Un año después de la fundación, surgió la afiliación con IBBY Internacional, un colectivo que hoy está compuesto por 79 secciones a nivel internacional, que se constituyen en grupos de personas con perfiles diversos y que están comprometidas con la importancia de propiciar el encuentro entre los libros y la infancia.

Durante los primeros años de IBBY México, sus miembros se reunieron y trabajaron en sitios generosamente compartidos por otras instituciones, hasta que, en 1983, se estableció por fin en un espacio propio para realizar sus actividades.⁵¹

El interés de la biblioteca infantil IBBY por impulsar la literatura infantil y juvenil en México, los ha llevado a crear diversos talleres que tienen un enfoque hacia distintas áreas del conocimiento; los talleres de Artes plásticas y Visuales, vinculan las experiencias lectoras de las y los participantes, con aquellas que les permiten expresarse utilizando diversas herramientas y materiales.

En este espacio, las actividades extras que se realizan en torno a las artes son pensadas como actividades de distensión o relajación. Es un espacio que vincula los procesos de aprendizaje de las y los participantes al leer, con aquellas actividades de expresión artística en las cuales hay una muestra tangible de sus propios procesos.

⁵¹ Biblioteca Infantil IBBY México. Consultado el 4 de enero del 2019 en: <https://www.ibbymexico.org.mx/quienes-somos/historia-2/>

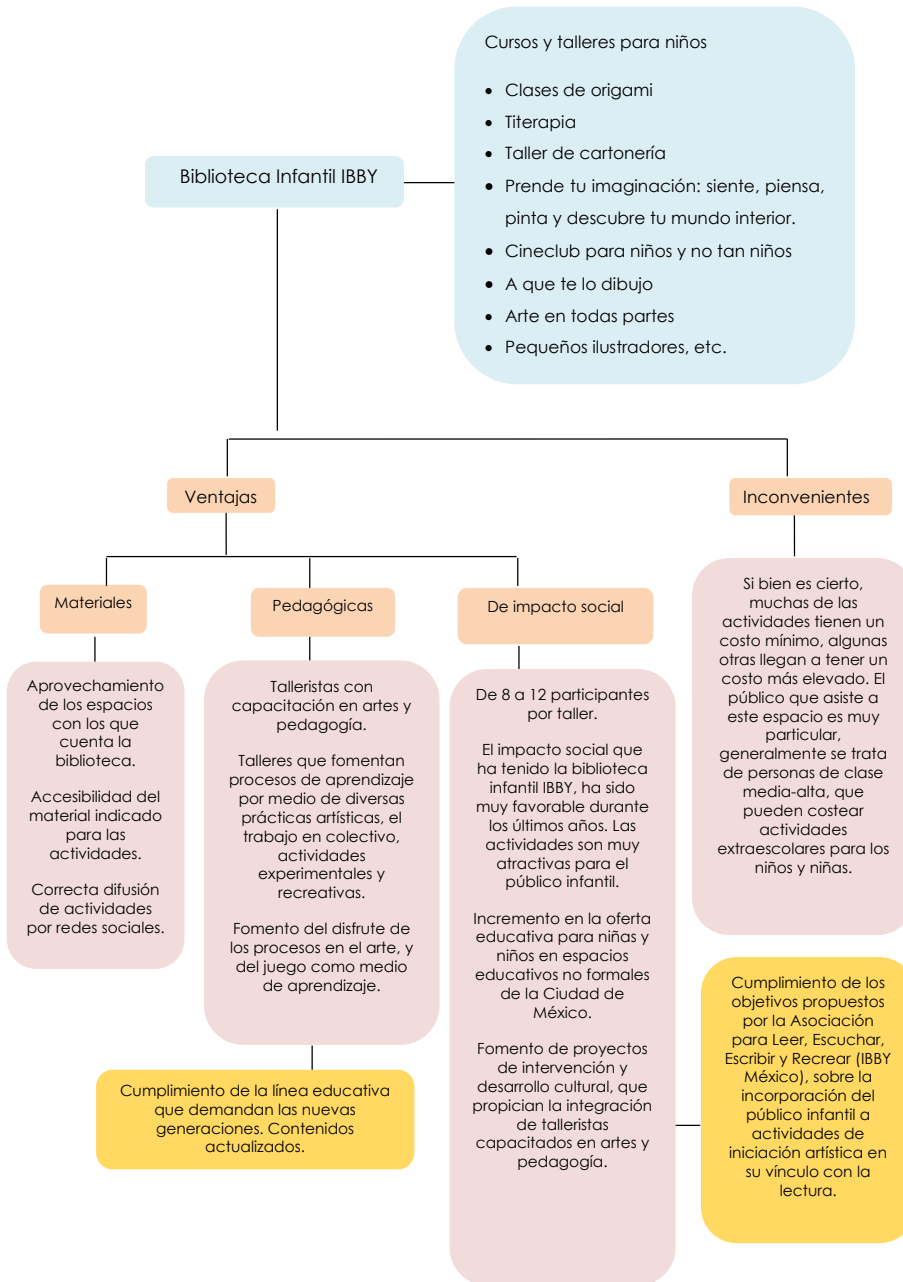

FIG. 1,2 Y 3

Laboratorio de Arte Contemporáneo para niños. MUAC. Imágenes recuperadas de la página oficial del MUAC: <https://muac.unam.mx/infantiles>

FIG. 4,5 Y 6

Taller de grabado para niños.
Biblioteca infantil IBBY.
Archivo fotográfico
de Valeria Sánchez, 2017.

Talleres de gestión independiente

Proyecto Remo

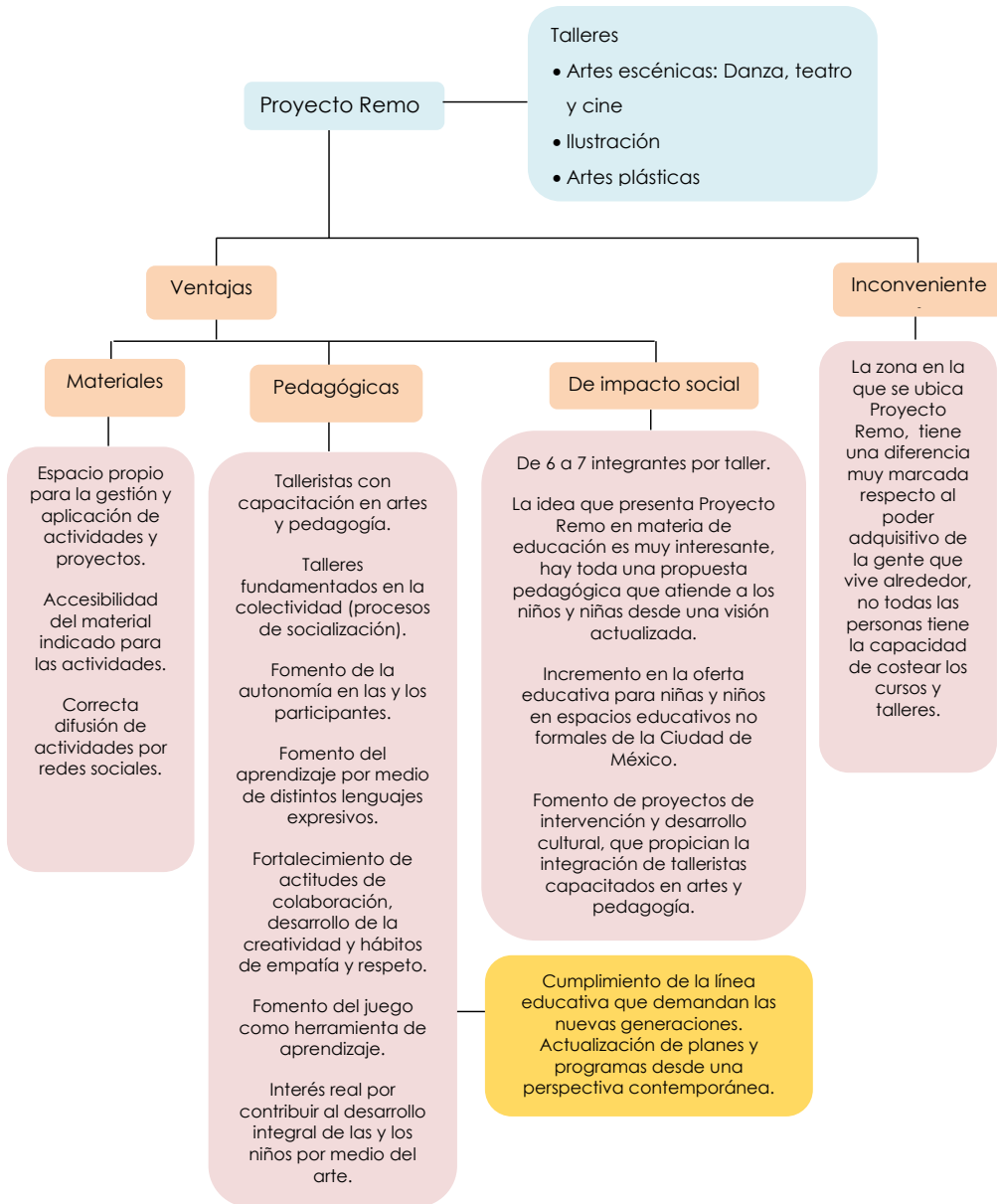
“Proyecto Remo es una iniciativa educativa que ofrece talleres para el desarrollo de habilidades sociales (soft skills) y creativas de los niños mediante las artes.”⁵² Las soft skills o habilidades blandas, se definen como aquellos rasgos productivos y de la personalidad que caracterizan las relaciones de una persona en un medio. Son aquellas habilidades que permiten a un individuo moverse de manera creativa en sus entornos cotidianos; habilidades sociales y de comunicación, inteligencia social y emocional, así como actitudes de empatía, trabajo en equipo, pensamiento crítico y lógico, determinación, perseverancia, entre otras.

Estas habilidades tradicionalmente no se aprendían en entornos educativos formales, al no tener un papel relevante dentro de los métodos de aprendizaje y enseñanza, eran capacidades que se aprendían de forma vivencial, y se desarrollaban a través de experiencias fuera de las aulas.⁵³ En Proyecto Remo se promueve la aplicación de distintas actividades culturales y artísticas, que invitan a las y los niños a aprehender por medio de la interacción con sus compañeros y el trabajo en colectividad. Así mismo, se refuerzan distintas habilidades como las que se han mencionado anteriormente, por medio de procesos lúdicos de aprendizaje.

La organización de este espacio, está a cargo de Andrés Molina (director del proyecto) y de un equipo de trabajo integrado por jóvenes de distintas edades, con interés en la educación infantil y juvenil.

⁵² Información proporcionada por Andrés Molina, director de Proyecto Remo, abril 2019.

⁵³ Importancia de las Habilidades blandas en Educación. Consultado el 11 de agosto del 2019 en: <https://blog.edacom.mx/importancia-habilidades-blandas>

Proyecto Fluye niños

“Dirigido a la población infantil, su principal propuesta es acercar y exponer a los niños a técnicas de creación artística, pensamiento crítico y acciones comunitarias que implican la asimilación de conceptos físicos, intelectuales, sensitivos y reflexivos; fomentando la salud mental, corporal y energética.”⁵⁴

Fluye es un espacio independiente que ha salido adelante, gracias a la participación activa de sus gestores, así como de la comunidad con la que conviven diariamente. Es un espacio totalmente equipado con las herramientas y los materiales disponibles para cada taller.

Es importante mencionar que el lugar se ha adecuado de manera muy creativa a su entorno. Proyecto Fluye cuenta con una biblioteca y dos salones acoplados para realizar actividades corporales (danza y yoga) y de expresión plástica. Se ha incorporado un pequeño escenario en la parte externa del lugar (para actividades teatrales), y también un huerto medicinal (Yolotli) que promueve el rescate de la tradición herbolaria de nuestro país a través de una línea de productos medicinales. Siendo productores independientes, orgánicos y autosustentables, Fluye promueve el rescate de los conocimientos de herbolaria mexicana, difundiendo los mismos, entre la comunidad interesada.

La organización de este espacio está a cargo del colectivo inicial que fundó Fluye, sin embargo, por cuestiones de disponibilidad de tiempo actualmente lo dirigen dos personas, Mayra Cuevas

⁵⁴ Proyecto Fluye, consultado el 4 de enero del 2019 en: <http://fluyecdi.wixsite.com/fluye/programas>

Capítulo I

(coordinadora de proyectos financieros y administrativos) y David Cuevas (coordinador de proyectos, profesor de yoga y artes escénicas).

Este lugar claramente se caracteriza por tener un compromiso humano. Las actividades y talleres, no sólo se realizan en el espacio en el que están ubicados (colonia Popular Santa Teresa), sino que también se realizan fuera, atendiendo otros espacios y a otras comunidades (caso particular es el de la Biblioteca popular itinerante o las Jornadas de salud). En su vínculo con distintas asociaciones, Fluye promueve el rescate los espacios y áreas comunes que han sido desatendidos, generando actividades de diversa índole, impulsando la integración comunitaria.

Los talleres en educación no formal

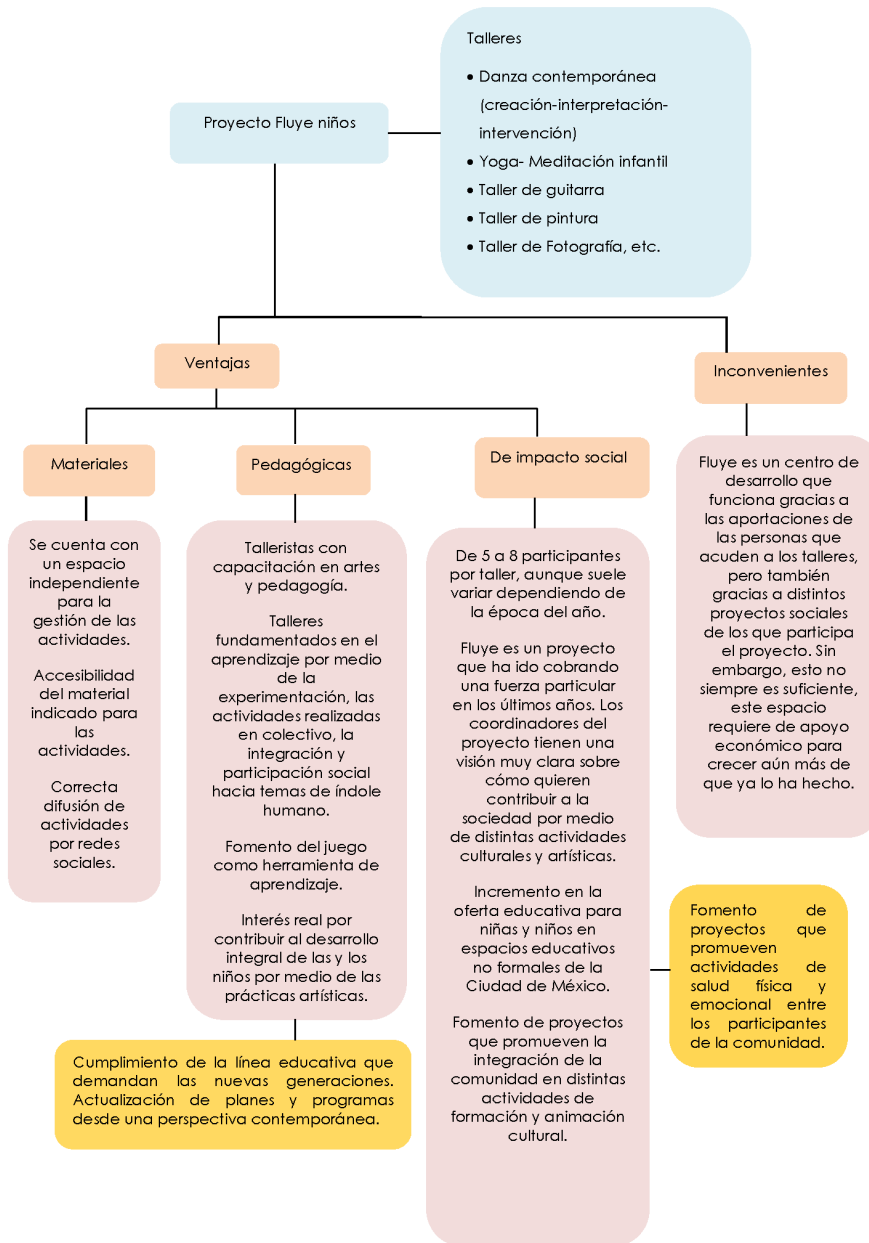

FIG. 7,8 Y 9

Talleres y cursos de verano,
Proyecto Remo. Imágenes
recuperadas de la página oficial
de Facebook Proyecto Remo,
2019:
[https://es-la.facebook.com/
ProyectoRemo/](https://es-la.facebook.com/ProyectoRemo/)

FIG. 10, 11 Y 12

Talleres Fluye, Proyecto Fluye. Imágenes recuperadas de la página oficial de Facebook Fluye cdi, 2019: <https://es-la.facebook.com/cdifluye/>

Talleres móviles en festivales

Los festivales son una excelente oportunidad para acercar a las y los niños a las prácticas artísticas, generalmente el costo por participación es mínimo o como en el caso del “Festival de las Culturas Comunitarias de Milpa Alta”, es completamente gratuito. Este festival en específico surgió hace tres años como una propuesta del Colectivo Meztli para incentivar la participación de la comunidad de Milpa Alta hacia diferentes actividades culturales y artísticas.

Participan en él artesanos que promueven su obra y productos, así como algunos colectivos de diferentes puntos de la Ciudad de México que imparten talleres como los que se mencionan a continuación:

- Taller de Grabado/Colectivo Teocintle: Conformado por jóvenes egresados de la Facultad de Artes y Diseño, cuya propuesta de acción consiste en desarrollar proyectos de difusión de las Artes Plásticas y Visuales, de Diseño, Cine y Literatura; y con ello lograr que las personas puedan tener contacto con distintas prácticas artísticas que generalmente no conocen. Este taller fue dirigido a jóvenes, niñas y niños de 5 años en adelante.

- Taller de Encuadernación/María Fernanda Cano Sánchez: El taller de encuadernación fue dirigido y organizado por Fernanda Cano, (egresada de la Facultad de Artes y Diseño) quien se dedica a la encuadernación artesanal de manera profesional. Su principal objetivo es que cada vez más personas puedan conocer esta técnica (y sus variantes) para realizar sus libretas con diseño propio. Este taller fue dirigido a todo público.

Los talleres en educación no formal

· Taller de Fanzine y Grabado en tetra pack/Las hijas de Hypatia: El taller de Fanzine fue dirigido por el colectivo Las hijas de Hypatia (conformado por 3 chicas egresadas de la Facultad de Artes y Diseño). “Nuestro objetivo como artistas feministas es difundir el trabajo de otras; creemos fundamental el reconocimiento y visibilización del trabajo del prójimo, en especial de las minorías. Los valores con los que nos identificamos y trabajamos son: honestidad, respeto, solidaridad y amor.”⁵⁵ Este taller fue dirigido a todo público.

⁵⁵ LAS HIJAS DE HIPATIA, información tomada de la página oficial del colectivo en Facebook: Las hijas de Hypatia.

Capítulo I

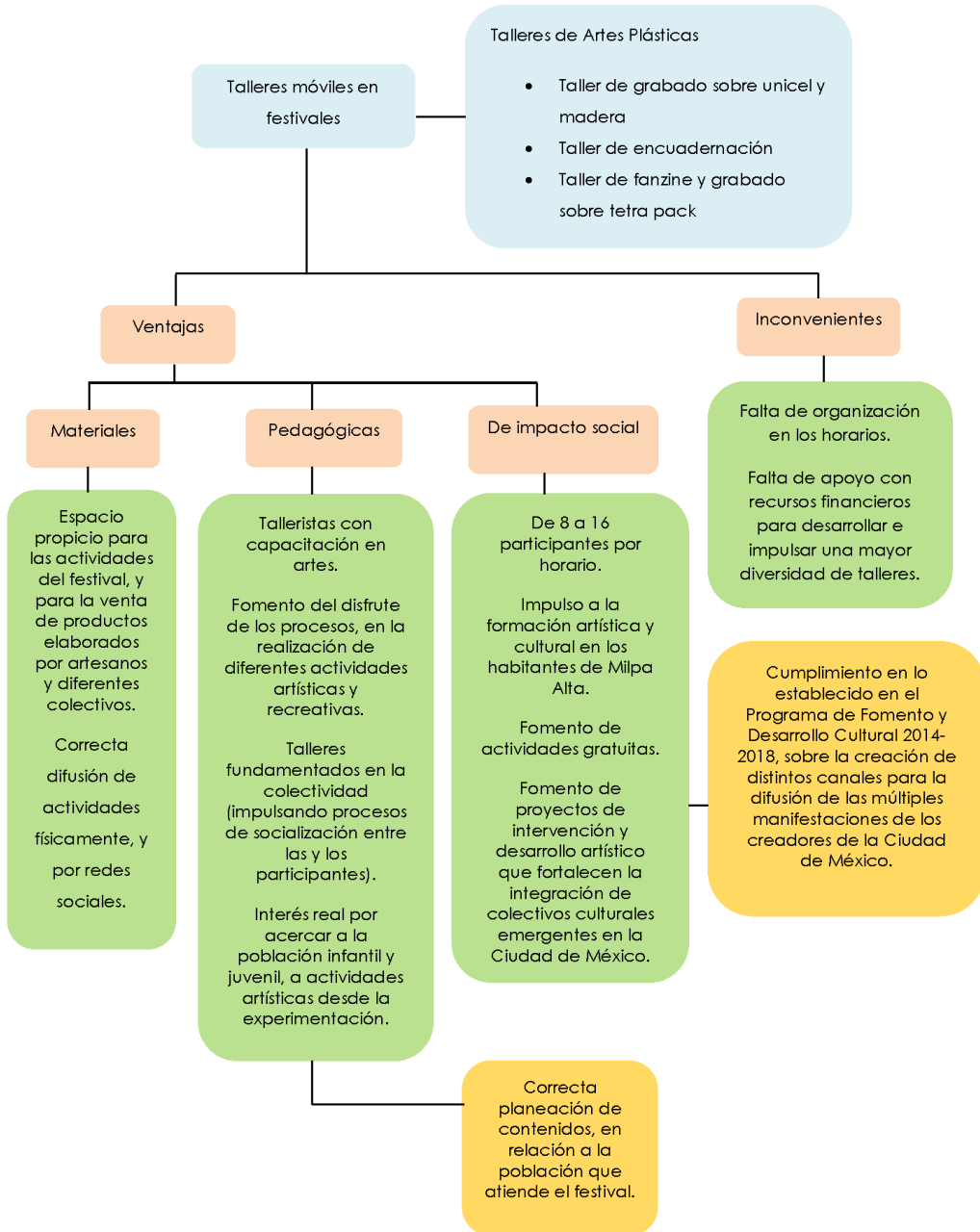

FIG. 13,14 Y 15

Taller de Grabado, Festival de las Culturas Comunitarias de Milpa Alta 2018. Imágenes proporcionadas por: Colectivo Teocintle, 2018.

FIG. 16,17 y 18

Taller de Fanzine y Grabado con tetra pack, Festival de las Culturas Comunitarias de Milpa Alta 2018. Imágenes recuperadas de la página oficial de Facebook Las hijas de Hypatia: <https://www.facebook.com/LashijasdeHypatia/>

Talleres en los Faros

“Las Fábricas de Artes y Oficios (Faros) son un modelo impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX) que, desde hace 16 años, ha apostado por la descentralización cultural y la recuperación y transformación del espacio público, a través del encuentro entre procesos de formación y las diversas expresiones contemporáneas del arte. Los Faros son, a la vez, centro cultural y escuela de artes y oficios; son espacio para el diálogo y el encuentro de la comunidad con sus expresiones, vocaciones y aspiraciones, siempre con la posibilidad de reinventarse a sí misma. El trabajo de la Red de Faros de la Ciudad de México, se ha definido bajo los principios de equidad, libertad, flexibilidad y gratuidad.”⁵⁶

La Secretaría de Cultura ha desarrollado dos proyectos vinculados a la red de Faros: el primero “Iniciación y formación en artes y oficios de la red de Faros” cuyos objetivos y resultados esperados se han revisado ya en las páginas anteriores, y en segundo lugar “Servicios comunitarios en los Faros” cuyo objetivo recae en vincular a la comunidad asistente al Faro con servicios y actividades enfocadas a la prevención de los problemas sociales, culturales y de salud más comunes de la zona en que habitan.⁵⁷

Así mismo, en los últimos años se planteó la necesidad de crear más espacios culturales que atendieran a poblaciones específicas en las diferentes alcaldías de la ciudad, “Los Centros de Artes y Oficios, CAO” surgen como una propuesta independiente

⁵⁶ Fábricas de Artes y Oficios. CDMX. Consultado en línea el 1 de agosto del 2018 en: <http://www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faro-aragon>

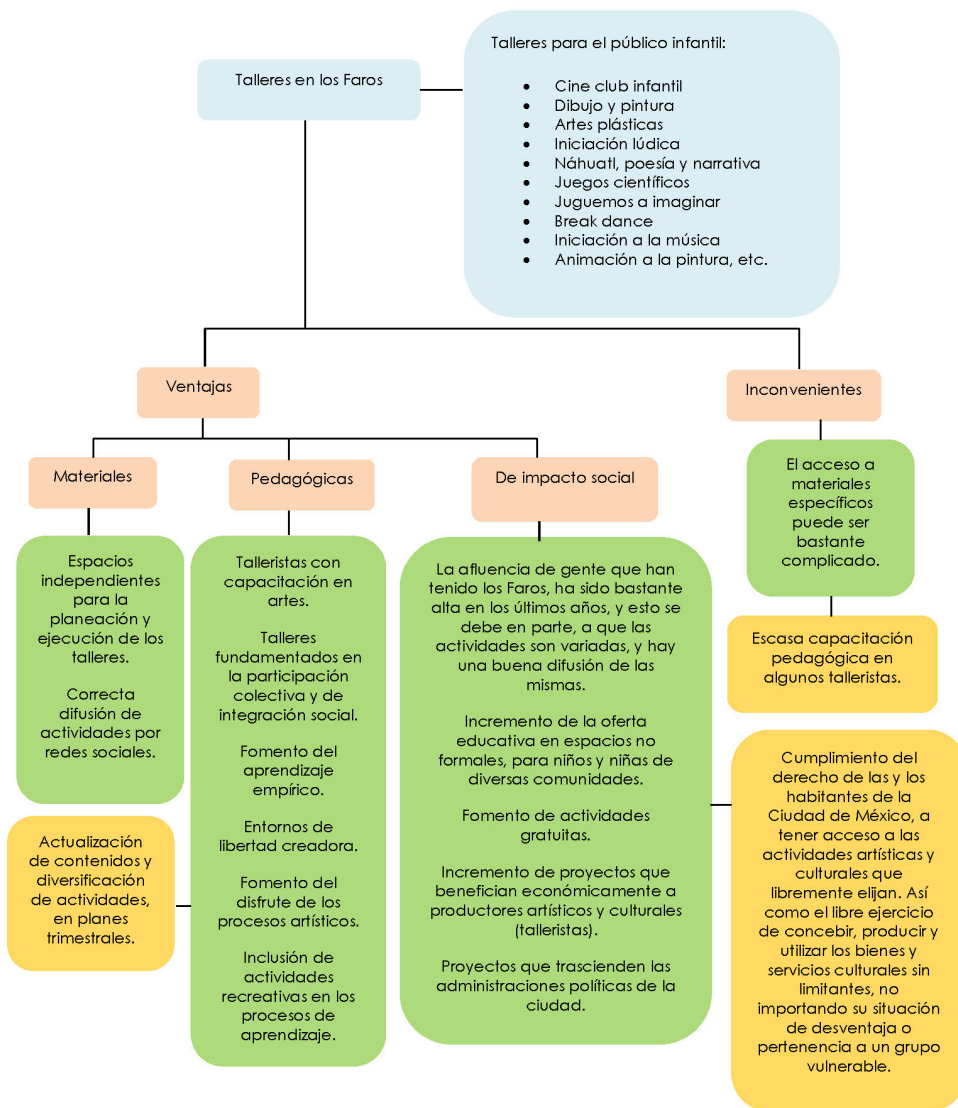
⁵⁷ Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018, Ciudad de México, 82.

Capítulo I

a los Faros, creada para responder a las necesidades de las comunidades con alto índice de marginalidad de la Ciudad de México, la mayoría de ellos se encuentran en zonas en las cuales la población infantil y juvenil es bastante alta, y en las cuales el índice de violencia y problemas de drogadicción entre la comunidad también lo son.

El principal objetivo de estos centros es brindar a la población de un espacio, en el que puedan tener la posibilidad de tomar algún curso o taller de su interés, siendo estos completamente gratuitos. Con ello se pretende que las y los participantes puedan en años posteriores compartir su saber sobre alguna actividad con su comunidad; aprender un oficio que podrán ejercer para tener una mejor calidad de vida obteniendo un ingreso económico de ello.

Los talleres en educación no formal

Capítulo I

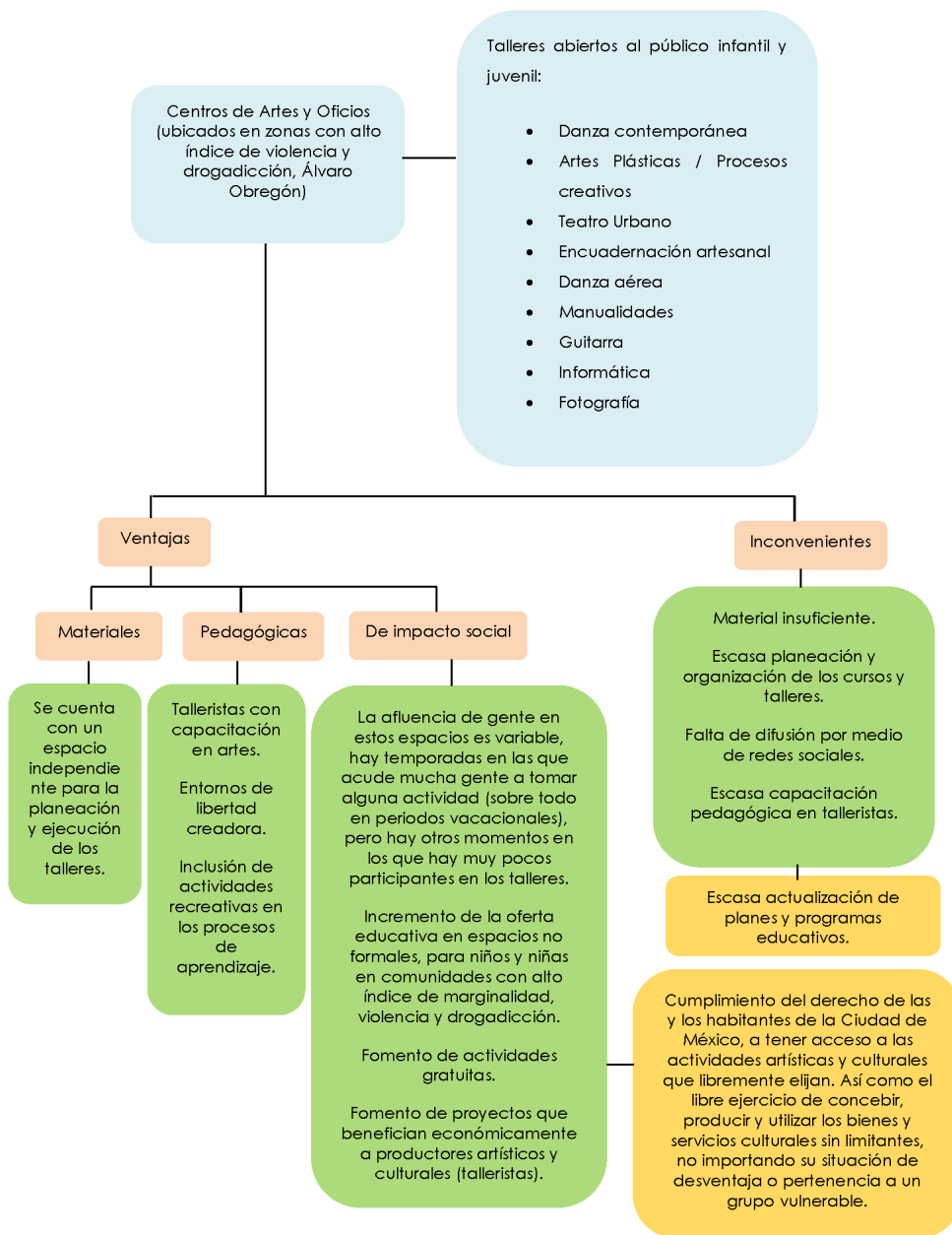

FIG. 19

Taller de Serigrafía, Faro Milpa Alta. Imagen recuperada de la página oficial de Facebook Faro Tecómitl, 2019: <https://www.facebook.com/Faro.Tecomitl/>

FIG. 20

Cuentacuentos infantil, Faro Oriente. Imagen recuperada de la página oficial de Facebook Faro Oriente, 2019: <https://www.facebook.com/faro.deoriente/>

FIG. 21

Talleres de Artes Plásticas, Faro Indios verdes. Imagen recuperada de la página oficial de Facebook Faro Indios verdes, 2019: <https://www.facebook.com/FAROIV/>

FIG. 22 Y 23

*Taller de Artes Plásticas/
Procesos creativos, Centro
de Artes y Oficios "Lomas
de los Cedros" y "Desarrollo
Urbano", Álvaro Obregón.
Catherine Tania Reyes
Villeda, archivo personal.*

PILARES

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) serán lugares en donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de compartir y recibir conocimientos. Estarán ubicados en diferentes espacios para conectar con los barrios, pueblos y colonias que presentan condiciones de vulnerabilidad o marginación en la Ciudad de México.⁵⁸

El programa PILARES parte del precepto de acercar a la población a diferentes actividades de manera gratuita, dando total acceso al conocimiento mediante el sistema de ciberescuelas, talleres de emprendimiento y capacitación, así como la oferta en disciplinas artísticas, deportivas y recreativas, o encuentros culturales y de convivencia con otras ciencias para reforzar los valores en la capital.

Oferta de actividades⁵⁹

Actividades Educativas: En donde se espera que las personas puedan terminar o concluir sus estudios escolares, por medio del sistema de ciberescuelas con la debida asesoría, acompañamiento e instrucción. Así mismo, se ofrece la asesoría por medio de talleres, si se desean adquirir conocimientos especializados. Estarán disponibles clases de computación, diseño de joyería y moda, gastronomía, aprendizajes para la autonomía económica, etc.

⁵⁸ PILARES, CDMX. Información consultada el 17 de agosto del 2019 en: <https://mxcity.mx/2018/12/conoce-el-programa-pilares-innovacion-libertad-arte-educacion-y-saber/>

⁵⁹ PILARES, CDMX. Información consultada el 17 de agosto del 2019 en: <https://pilares.cdmx.gob.mx/> <https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ubica-el-pilares-mas-cercano>

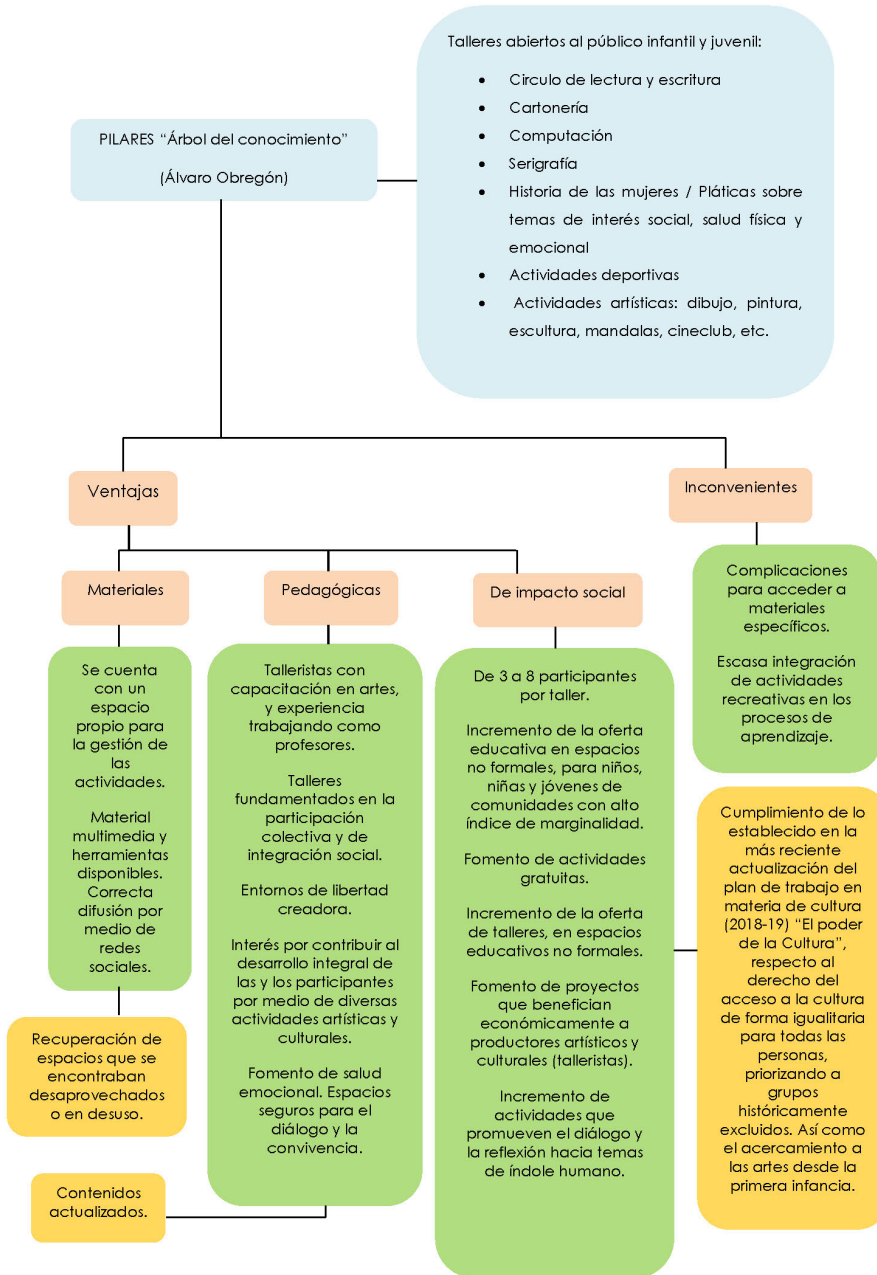
Capítulo I

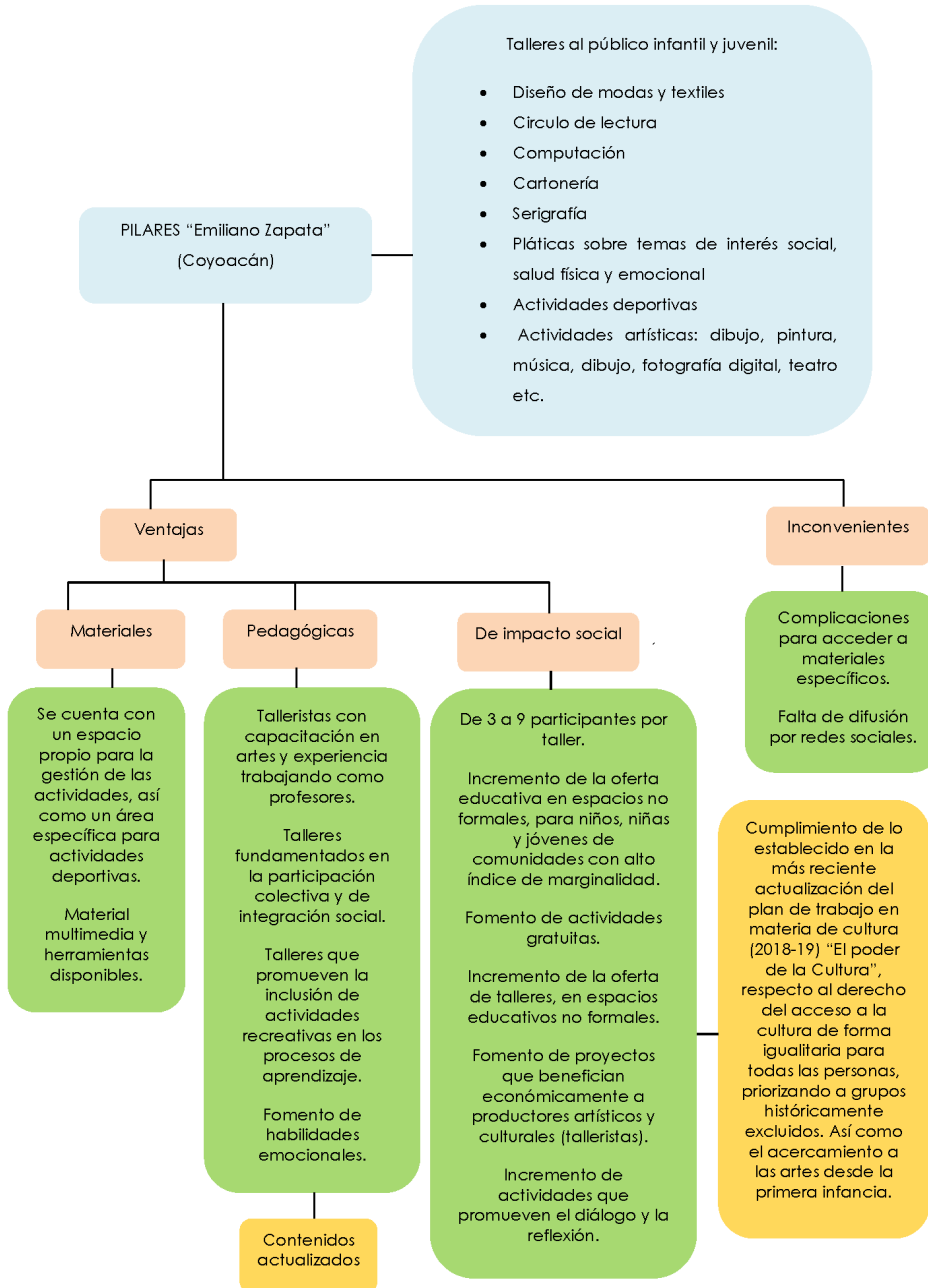
Actividades Culturales: En donde se espera que las personas desarrollen habilidades para la organización de eventos culturales, competencias artísticas y festivales de barrio. Algunas de las actividades que se impartirán serán: clubes de cine, literatura, radio entre otros; impulso al potencial creativo en música, pintura, escultura y otras áreas; la promoción y difusión de talentos en apropiación de los espacios de expresión en comunidad.

Actividades Deportivas: Bajo la guía de profesionales, en estos espacios se espera que las personas puedan recibir atención constante en el ejercicio de tus actividades físicas; en este entorno podrán crecer y fortalecer sus aptitudes para desempeñarse en competencias a nivel local, con miembros de otras alcaldías. En ese sentido, todas las personas serán bienvenidas para enriquecer su sentido de identidad y pertenencia en el ámbito deportivo en conjunto con los habitantes de su comunidad.

Teniendo en cuenta que PILARES es un programa emergente, a continuación se realizará el análisis de tres estancias cuya inauguración e inicio de actividades comenzó a principios del 2019. Se tomará en cuenta lo observado durante el mismo año conforme a los parámetros que se han señalado en análisis anteriores.

Los talleres en educación no formal

Los talleres en educación no formal

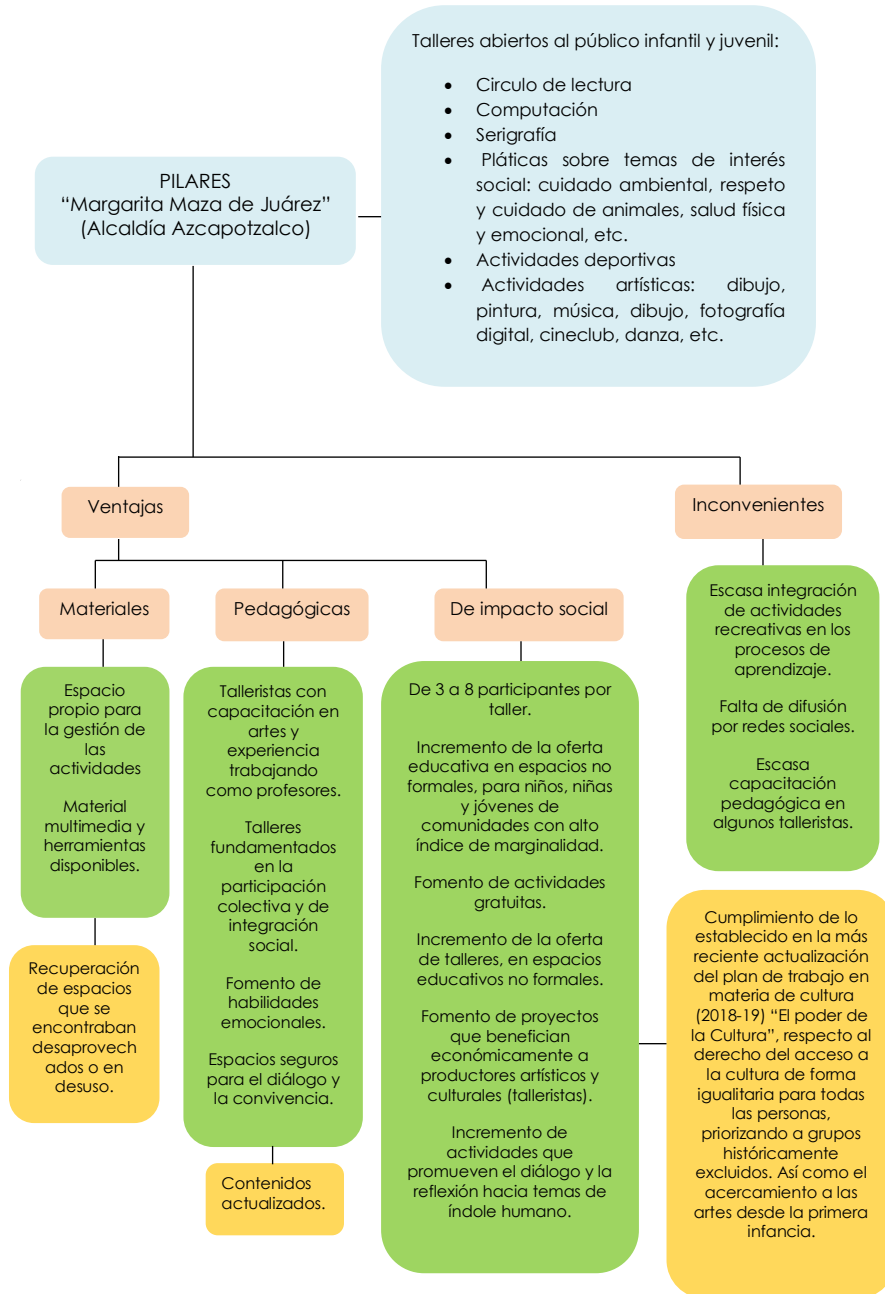

FIG. 24, 25, 26 Y 27

Talleres PILARES. Imágenes recuperadas de la página oficial de Facebook del programa PILARES: <https://www.facebook.com/Pilares-CDMX-325332928095841/>

CAPÍTULO II. La importancia de los Talleres de Artes Plásticas y Visuales en la Ciudad de México: una perspectiva desde el TIAP

LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES SE VAN A TRANSFORMAR CON NOSOTROS, CON LOS MAYORES CON LOS QUE CONVIVEN, SEGÚN SEA ESA CONVIVENCIA. EL FUTURO DE LA HUMANIDAD NO SON LOS NIÑOS, SOMOS LOS MAYORES CON LO QUE SE TRANSFORMAN EN CONVIVENCIA.

(MATURANA R. HUMBERTO)

2.1 El Taller Infantil de Artes Plásticas y su historia

El Taller Infantil de Artes Plásticas (TIAP), ha tenido un impacto significativo en lo que se refiere a la enseñanza de las Artes en México, por ello, se ha dedicado un capítulo específico para él en esta investigación. A continuación, se hablará sobre su trayectoria, sobre sus principales objetivos en materia de educación artística infantil, y sobre la manera en la que ha funcionado en el último par de años.

El Taller Infantil de Artes Plásticas cuenta con más de treinta años de trayectoria. En él, se aborda como eje fundamental la enseñanza de las Artes Plásticas a niñas y niños de entre cinco y doce años, teniendo como principal objetivo que las y los participantes puedan desarrollar una sensibilidad estética y artística, estableciendo un vínculo con sus propias emociones. Los cursos del TIAP, se llevan a cabo en 11 sesiones sabatinas cuya duración es de 3 h. (de 3 pm a 6pm). En cada taller se imparten diversas modalidades artísticas cuya enseñanza está sujeta a las y los asesores encargados de cada grupo y cada nivel.

Objetivo general del TIAP

Generar en el alumno, así como en el docente, una mayor sensibilidad hacia las artes plásticas, propiciando con ello, lazos de aprendizaje y compañerismo.⁶⁰

⁶⁰ TIAP, 2017.

Objetivos específicos del TIAP:

- Contribuir al desarrollo integral de los niños estableciendo un vínculo con la expresión plástica.
- Estimular y desarrollar en el niño un gusto estético, sus habilidades y capacidades artísticas.
- Estimular en el niño la imaginación y la creatividad.
- Propiciar en el niño la sociabilidad, así como la reafirmación de su autoestima mediante la expresión plástica.
- Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene la educación estética y artística en los niños como parte de su desarrollo integral.
- Cumplir con los fines de la Universidad en lo que se refiere a la docencia, investigación y difusión de la Cultura.
- Incorporar a los alumnos de la FAD al proyecto de formación de personal docente por medio de la experiencia como asesor del TIAP.

Actualmente, el taller está a cargo de la maestra Evencia Madrid Montes quien fue nombrada por el maestro Gerardo Portillo como coordinadora, una vez se autorizó la apertura del taller en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño.

El 21 de mayo 1983, surge el TIAP como uno de los primeros espacios que brindaron por primera vez en México, una atención especial hacia el aprendizaje que las y los niños pueden desarrollar cuando se acercan a las Artes Plásticas, impartiendo talleres en los que se abordan diferentes modalidades artísticas. El taller, actualmente cuenta con ocho niveles de iniciación a las Artes Plásticas que por edad cada niño puede cursar, así como talleres experimentales que proporcionan a las y los participantes un mayor acercamiento hacia técnicas particulares de pintura,

modelado, grabado, serigrafía, origami, entre otros.

Ambos cursos son impartidos por estudiantes de las carreras de Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Arte y Diseño, quienes tienen la oportunidad de realizar su servicio social fungiendo como talleristas en el TIAP. Éstos reciben una capacitación previa en la que además de conocer las técnicas que se enseñarán durante el curso (especiales para las y los niños), conocen el trato que debe tenerse con cada participante, en un taller de carácter pedagógico.

Los asesores participan en las siguientes actividades una vez deciden realizar su servicio social en el TIAP:

- Curso de formación de asesores
En el que las y los asesores conocen y aprenden diversas técnicas artísticas pensadas especialmente para niñas y niños.
 - » Lápices de cera
 - » Modelado
 - » Grabado
 - » Origami
 - » Introducción al Batik
 - » Técnicas alternativas
 - » Didáctica y rítmica musical

FIG. 1

*Curso de formación de asesores
TIAP 2017-2.*

El taller

- Difusión del taller en distintos puntos de la Ciudad de México e inscripción de participantes

Las inscripciones se llevan a cabo dentro de la Facultad de Artes y Diseño en un periodo de 3 a 4 semanas en las que todos los asesores participan con diferentes roles de horario.

- Realización de un programa de actividades enfocadas en el nivel o taller experimental que se haya asignado a los asesores

Después de haber asistido a los cursos de formación, es responsabilidad de las y los asesores, realizar un programa en el que se desarrollen todas las actividades que estarán planeadas con anticipación para cada sesión. Tomando en cuenta la edad de las y los niños para los que está dirigida la actividad, así como la técnica y los materiales específicos que se utilizarán en cada sesión.

- Participación como docentes del TIAP

Una vez que el programa de actividades haya sido revisado por la autoridad correspondiente del taller, observando los cambios que pudieran realizarse respecto a las actividades, los asesores comienzan su función como docentes de un grupo específico del TIAP.

2.2 Participación del TIAP en exposiciones de la Ciudad de México

El TIAP cuenta con una amplia trayectoria de cursos y exposiciones dentro y fuera de la Ciudad de México, a continuación se mencionan algunas de las más importantes.

Cursos y Exposiciones de TIAP en la Ciudad de México⁶¹

- » Museo Franz Mayer
- » Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Zubiran
- » Casa del Lago, Juan José Arreola
- » Antiguo Colegio de San Ildefonso
- » Museo Universitario del Chopo
- » Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA UNAM (en dos ocasiones)
- » Curso de verano en Pumitas
- » Feria Rural Cuemanco
- » Milpa Alta
- » Biblioteca en la delegación Xochimilco
- » Centro Arte Contemporáneo
- » Zócalo
- » Museo del Caracol

61 Guadalupe Rodríguez Z., Archivo Fotográfico de la obra plástica de los niños de Chiapas. Realizado con los cursos impartidos por el TIAP en las comunidades del Estado de Chiapas, (Tesis de Licenciatura, Diseño Gráfico UNAM, 2006), 30

Zonas Marginadas

- » Tepeximilpa
- » Fundación Casa Santa Hipólita
- » Fundación Unión de Fuerzas, Unión de Esfuerzos, con hijos de madres solteras

Con niños de la calle

- » Comunidad Villa Estrella
- » Hogares providencia
- » Fundación Casa Alianza
- » Ollín, con niños fármaco dependientes

Exposiciones en espacios de la UNAM⁶²

- » Galería "Luis Nishizawa" Facultad de Artes y Diseño
- » Sala "Pedro Ixtolinque" Academia de San Carlos
- » Museo de la Academia de San Carlos
- » Museo de las Culturas Populares
- » Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
- » Museo Virreynal en Taxco, Guerrero
- » En espacios culturales de algunas estaciones de las diferentes líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro como: Pino Suárez, Chabacano, Copilco, Centro Médico, Barranca del Muerto, Tacubaya, Consulado, Salto del Agua y Coyoacan.

Montajes de Ofrendas de Día de Muertos

- » Por más de 15 años en la Facultad de Artes y Diseño
- » En la explanada de la Facultad de Medicina en C.U. UNAM
- » En la explanada del UNIVERSUM (Museo de las Ciencias UNAM)

⁶² Guadalupe Rodríguez Z., Archivo Fotográfico, 31.

Capítulo I

- » En la explanada de CU
- » En el Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”
 - » En la plaza de Santo Domingo (en dos ocasiones)

Participación del TIAP al interior de la República Mexicana⁶³

Se han impartido cursos y exposiciones en diferentes zonas de la República Mexicana como: Tamaulipas, Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y Chiapas, cursos que han dejado un reconocimiento dentro y fuera de la UNAM. Algunas son:

- Festival de Otoño en Matamoros, Tamaulipas
- Universidad de Chetumal, Quintana Roo
- La trinidad, Tlaxcala
- Curso de Verano en Oaxtepec de Morelos
- Juchitan, Oaxaca
- En diferentes comunidades el estado de Chiapas

“Cabe mencionar que algunos trabajos de los niños han sido publicados en libros como; “20th Commemorative Collection of the Sister and Friendship Cities Children’s art Exhibition”, de Nagoya Japón, “Shankar’s International Childrens Competition 1999”, Nueva Delhi India y en los tres libros publicados por la UNAM con motivo del montaje de la Mega Ofrenda del Día de Muertos...”⁶⁴

⁶³ Guadalupe Rodríguez Z., Archivo Fotográfico, 31.

⁶⁴ Reseña del Taller Infantil de Artes Plásticas, FAD.UNAM. Consultado el 4 de Febrero del 2018 en: <http://www.fad.unam.mx/tiap/numeros.php>

2.3 Talleres experimentales

La creación de talleres experimentales en el TIAP surge de la necesidad de acercar a las y los niños a ramas específicas del arte, propiciando que aquellos participantes que hayan cursado todos los niveles del TIAP, y que hayan aprendido las técnicas básicas impartidas en cada nivel, puedan seguir adentrándose al mundo de las Artes Plásticas enfocándose en modalidades específicas.

Por ejemplo, los talleres experimentales que se impartieron en el TIAP 2017-2 fueron los siguientes:

Taller de grabado, en el que se impartieron las siguientes técnicas:

- Monotipia con óleo
- Grabado con texturas y sellos naturales
- Grabado en unicel
- Grabado en acrílico
- Grabado con sellos de corcho, etc.

Taller de origami:

La finalidad de este taller es que las y los participantes aprendan a construir diversas piezas de papel, cuya dificultad está adaptada a su edad, obteniendo una carpeta tridimensional con las piezas de origami elaboradas en clase.

Taller de pintura y modelado:

En el que las y los participantes tienen la oportunidad de

explorar diversas técnicas de pintura y modelado, empleando conocimientos adquiridos en niveles anteriores.

La planeación del taller de Pintura y Modelado TIAP 2017-2 se elaboró de la siguiente manera:

Se eligieron en primer lugar las técnicas a impartir en cada sesión, elaborando un programa diseñado específicamente para niñas y niños de entre 8 y 12 años. En el cual se consideraron los siguientes puntos:

- Las actividades se pensaron para que cada participante pudiera experimentar con diferentes herramientas y materiales, entendiendo cuál es el funcionamiento correcto de las mismas.
- Se involucró material audiovisual como parte de los procesos de inducción, para que los temas fueran más significativos para las y los participantes.
- Se buscó impulsar experiencias significativas con cada actividad, individual y colectivamente.
- Se buscó que, por medio de las actividades en equipo, las y los niños pudieran crear lazos de respeto y amistad.
- Que los niños pudieran generar piezas con temas que fueran verdaderamente de su agrado.
- Se buscó la relación constante entre Pintura – Dibujo – Modelado.

El taller

Las actividades que se llevaron a cabo en este curso fueron las siguientes:

- Pintura

Actividad por sesión	Tema particular
Dibujo con técnica mixta, utilizando lápices de cera y gises sobre papel kraft.	El espacio
Técnica mixta. Dibujo con estarcido y burbujas sobre papel bristol.	Fondo acuático
Preparación de elementos para la ofrenda de día de muertos de la facultad. (Actividad elaborada en equipo).	Día de muertos
Scratch sobre cartulina. (Elementos de la ofrenda de Día de Muertos).	Día de muertos
Texturas con pintura vinílica.	Paisaje natural
Dibujo con gises sobre papel kraft.	Ciudades imaginarias
Sellos naturales sobre hojas y tela.	Arreglo floral
Técnica mixta: pintura y telas de colores.	Auto retrato
Pintura plástica sobre hoja bond.	Pintura experimental
Actividad de relajación con música. Lectura de cuento.	Dibujo libre

FIG. 2

Taller de Pintura y Modelado. *El espacio*, TIAP 2017-2. Catherine Tania Reyes Villeda, archivo personal.

FIG. 3 Y 4

Ofrenda de Día de muertos, TIAP 2017-2. Catherine Tania Reyes Villeda, archivo personal.

- Modelado

Actividad por sesión	Tema particular
Dinámica de integración: construcción de ciudad con barro. (Actividad elaborada en equipo).	Ciudad imaginaria y creación de personajes fantásticos
Cortometrajes: breve introducción al cine (stopmotion) + creación de personajes.	Posibilidades del modelado en el cine
Modelado y reforzado de máscara. (Parte 1) Pintado de máscara. (Parte 2)	Monstruos
(usando la máscara).	Historias de terror (Monstruos)
Registro sobre barro. (Actividad elaborada en equipo). Apropiación de obra pictórica en relieve. (Parte 1) Vaciado con yeso. (Parte2) Pintado de la placa de yeso. (Parte 3)	Huellas Van Gogh

FIG. 5, 6, 7, 8 y 9

Ciudad imaginaria y creación de personajes fantásticos, TIAP 2017-2. Fotografías tomadas por Antonia Méndez.

FIG. 10, 11, 12, 13 Y 14

Máscaras, TIAP 2017-2.
Fotografías tomadas por Hermes
Zurita, 2019.

FIG. 15

Apropiación de una obra.
Campo de trigo con cipreses
1889, National Gallery, Londres.
Vincent Van
Gogh, TIAP 2017-2. Catherine
Tania Reyes Villeda, archivo
personal.

CAPÍTULO III. Metodología del proyecto

EN LA VIDA, MÁS VALIOSO QUE EL SABER ES EL CAMINO QUE SE HACE PARA ADQUIRIRLO.

(RUDOLF STEINER)

3.1 Problemáticas encontradas durante el TIAP 2017-2 y 2018-2

Uno de los conflictos más evidentes con los que nos encontramos actualmente al acercar a las niñas y niños al arte en el TIAP, es la falta de interés que existe en algunos, hacia las prácticas artísticas. La falta de interés que se observó en los niños que participaron en el TIAP 2017-2 y 2018-2, fue por parte de aquellos niños de entre 8 y 12 años que han participado más de una vez en el taller, y que ya no cuentan con el mismo entusiasmo con el que entraron posiblemente a tomar su primer curso.

Un comportamiento característico de éstos, es que están cansados de realizar las actividades que están pensadas para elaborarse en las primeras clases del curso. Algunos de ellos ya han pasado por todos los niveles del TIAP y también por al menos uno de los talleres experimentales, lo que ocasiona que muestren un descontento al estar practicando técnicas que han visto con anterioridad y que recuerdan prácticamente de memoria.

Para los talleristas, evidentemente esta situación implica un reto. Cada actividad que se elige está pensada para un grupo de niños de una edad en particular, y cada técnica debe ser enseñada a todos en general sin importar que algunos niños ya la hayan practicado en más de una ocasión.

La segunda problemática que se observa en el TIAP, tiene que ver con los contenidos. Es cierto que el taller fue pensado en sus

inicios como un Taller de Artes Plásticas, y que por ende los temas y técnicas girarían en torno a ello, pero es necesario replantearnos cuáles son las necesidades y los intereses de las y los niños de las generaciones de hoy.

“Una de las mayores problemáticas del TIAP en la actualidad, es que no quiere avanzar en cuanto a técnicas, hay cosas más modernas e innovadoras que se podrían aplicar, pero muchas veces no se toman en cuenta, y eso perjudica el trabajo que se podría realizar dentro del taller.”⁶⁵

Es necesario incluir otras modalidades o prácticas artísticas con las que no siempre sea necesario obtener una pieza artística final. Con ello, no se pretende que las artes plásticas se eliminen, todo lo contrario, se pretende que les demos un giro distinto para que las y los participantes verdaderamente experimenten con las artes plásticas, y las conozcan desde otras perspectivas.

Partiendo de las problemáticas mencionadas anteriormente, en este capítulo haremos uso de algunas herramientas y procesos metodológicos descritos en: *Transformar la realidad social desde la cultura: planeación de proyectos culturales para el desarrollo* (Andrea Sánchez Nogueira y Ángel Patricio Chaves Zaldumbide). Estableciendo una ruta de acción e intervención, para atender la problemática y desarrollar un proyecto que propicie la evolución del TIAP.

La propuesta de proyecto que se presentará a continuación se ha planeado para una posible ejecución en un tiempo aproximado de un año, pero todo depende de la viabilidad

⁶⁵ Entrevista formulada en noviembre del 2018 a asesores del TIAP 2018-2.

económica, política y administrativa que presente el TIAP en los años siguientes.

Es importante mencionar que para el ejercicio de este proyecto, se han utilizado algunas herramientas para la recolección de información, las cuales son: la observación dentro del campo de estudio, cuestionarios abiertos, entrevistas estructuradas, y notas de campo. Tanto los cuestionarios abiertos como las entrevistas estructuradas, fueron realizadas durante el transcurso del TIAP 2017-2 y TIAP 2018-2 a asesores y asesoras que quisieron participar en este proyecto de investigación, compartiendo su opinión y experiencia respecto al funcionamiento del taller.

Ambos cuestionarios fueron realizados con total anonimato para dar completa libertad de expresión a los participantes. Algunos se realizaron vía electrónica y otros de manera personal por cuestiones de disponibilidad de tiempo.

Los cuestionarios abiertos abordan preguntas personales respecto al interés de los participantes por trabajar con niños y niñas, cuestionan de igual modo, la manera en la que éstos perciben su experiencia como asesores y asesoras en el TIAP, y la opinión que tienen sobre la organización del mismo.

Por su parte, en las entrevistas estructuradas se plantean preguntas más directas sobre la enseñanza artística infantil y sus principales desafíos hoy en día, siendo un tema fundamental puesto que gran parte de las y los participantes que dieron su opinión para este proyecto, desarrollan su labor como egresados de la FAD, desde el ámbito docente.

Capítulo III

Se han realizado también en este sentido, preguntas que abordan el eje de las problemáticas del TIAP, para hallar correspondencias sobre lo que se percibió (en un principio) desde mi experiencia como asesora.

Planeamos asimismo, una pregunta clave para conocer la opinión de las y los participantes sobre la integración de las prácticas artísticas contemporáneas en el terreno infantil, estableciendo una postura de apertura hacia otras formas de creación artística. Finalmente se anexo como prioridad, una última pregunta para recopilar información sobre los posibles talleres experimentales que pudieran añadirse al TIAP, esto con la finalidad de evidenciar la variedad de propuestas de las que se puede echar mano en años siguientes.

Dichas entrevistas y cuestionarios se anexarán en la parte final de la investigación.

Es de igual importancia señalar que la administración del TIAP 2017-2 estuvo a cargo de Daniel Maraver González (Licenciado en Artes Visuales) y, el TIAP 2018-2 a cargo de la profesora Evencia Madrid Montes.

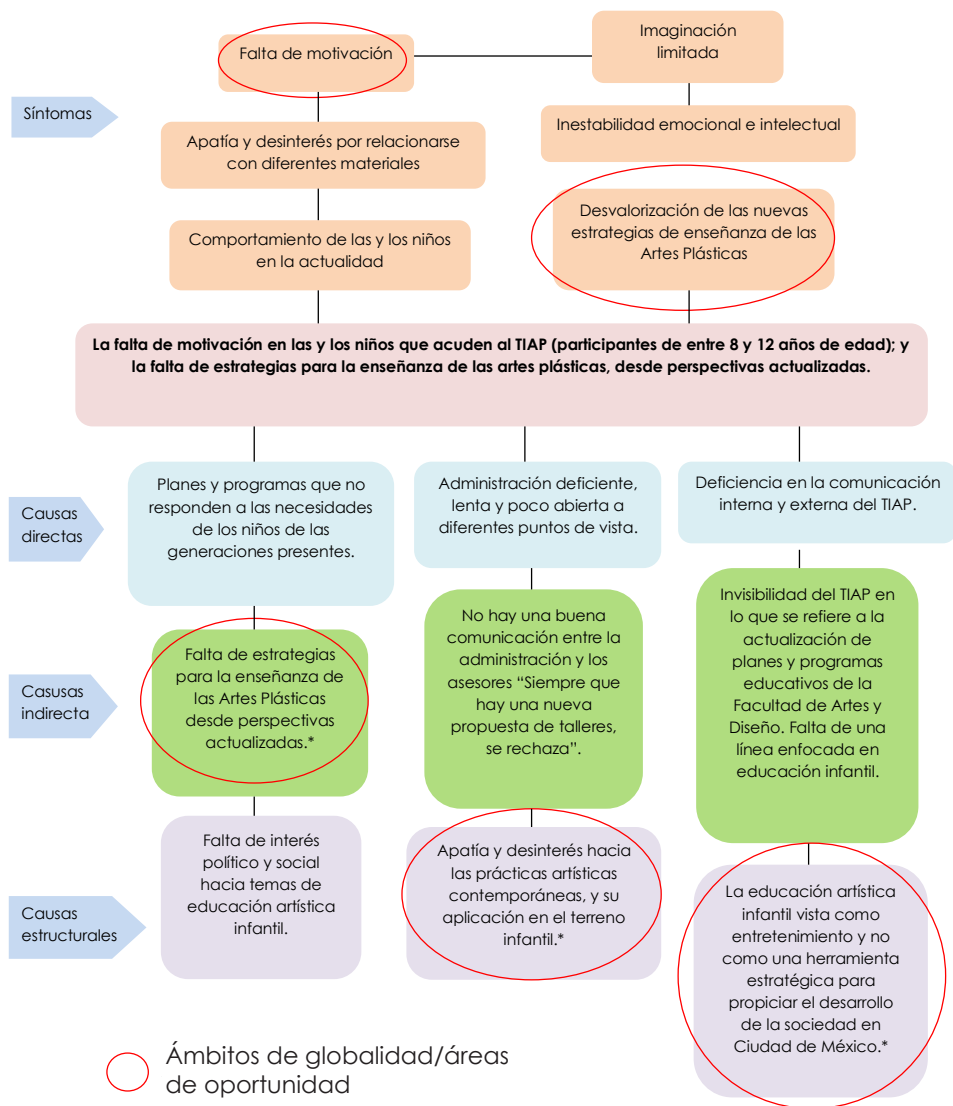

Metodología del proyecto

**“Proyecto de
intervención-acción para
contribuir a la evolución
del Taller Infantil de Artes
Plásticas”**

Planteamiento del problema⁶⁶

⁶⁶ Instrumento: árbol de la problemática sociocultural.

*Causas críticas del problema sociocultural.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INCIDENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS CRÍTICAS ⁶⁷

	C1	C2	C3	C4	C5	TOTAL
C1		1	3	3	2	9
C2	1		3	3	2	9
C3	3	3		3	3	12
C4	2	3	3		3	11
C5	2	3	3	3		11

 CAUSAS CON ALTO NIVEL DE INCIDENCIA

Cobertura social

Población infantil que acude al TIAP

Cobertura geográfica

Ciudad de México, Xochimilco

Población beneficiaria

Directa: Niñas y niños que acuden al TIAP, y estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño que realizan su servicio social ahí.

Indirecta: Población de la Ciudad de México interesada en el TIAP.

⁶⁷ Instrumento utilizado para conocer cuál es el nivel de incidencia de unas causas sobre otras. Para ello se utiliza la siguiente escala de ponderación: 0=ninguna incidencia, 1=incidencia baja, 2=incidencia media, 3=incidencia alta.

Justificación

El conocimiento hoy en día tiene que adaptarse a las necesidades presentes de los individuos de nuestras comunidades. Es necesario que los planes y programas educativos sobre la enseñanza de las artes plásticas y visuales, en los talleres de la Ciudad de México, sean dinámicos y se transformen continuamente, adaptándose a las necesidades de aprendizaje que las y los niños de las generaciones actuales requieren⁶⁸.

Resulta primario darle un giro a las estructuras tradicionales que moldean y definen las maneras de aprendizaje de las niñas y niños que acuden a diversos talleres en la ciudad.

De lo anterior expuesto, inferimos sobre la importancia de centrarnos en objetivos concretos que atiendan a la población que acude al TIAP, estableciendo que es posible construir propuestas que identifiquen al arte como experiencia cotidiana y no como un proceso rutinario y sistemático que privilegia el uso de habilidades manuales, desprovistas de vitalidad y descubrimiento.

Así mismo, inclinamos la siguiente propuesta de actualización, en los valores que fomenta el arte contemporáneo, como la inclusión, el respeto, la aceptación; las actitudes críticas y reflexivas hacia temas de índole humano. Así como en la necesidad de impulsar en las y los niños que acuden al TIAP, el aprendizaje significativo por medio de la valoración de ideas, vivencias, recuerdos, anécdotas de vida que se suceden en sus entornos

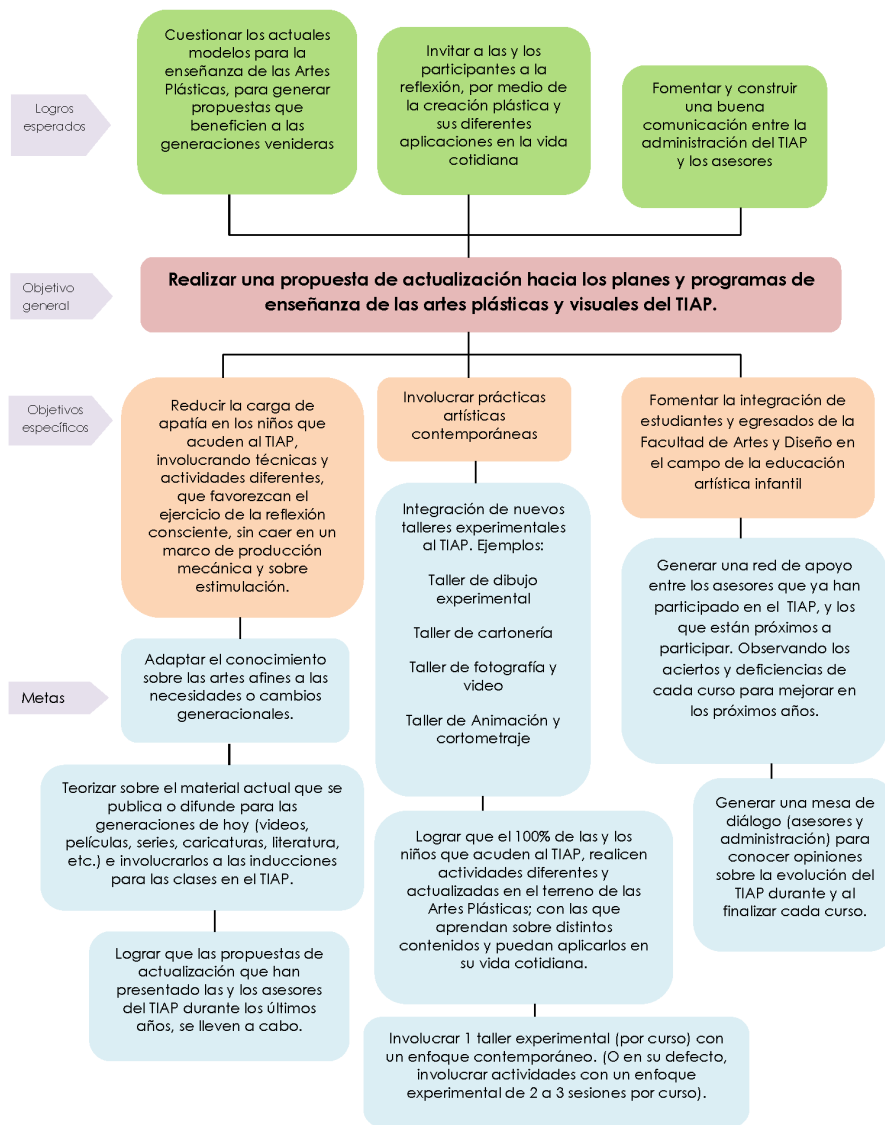
⁶⁸ Tomando en consideración la experiencia previa de observación del sector infantil en la Ciudad de México (tanto en el TIAP como en otros espacios no formales, niños y niñas de 6 a 12 años).

Capítulo III

más inmediatos, estableciendo un vínculo real y humano con todo lo que conforma dichas experiencias.

Es importante no perder de vista el sentido de lo que actualmente significa enseñar artes plásticas y visuales (desde la perspectiva de las personas que desarrollan su labor trabajando con niñas y niños en un contexto de incertidumbre económica, cultural, social y política). El conocimiento de los niños se construye por medio de experiencias significativas, todas las actividades que los niños y niñas realicen de manera consciente en su presente servirán para el desarrollo de su sensibilidad, empatía, colaboración e integración social; desarrollo de la creatividad, afectividad, y no violencia en su vida cotidiana y a futuro.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Indicadores

Un indicador es un referente que dirige el proceso de evaluación de un proyecto cultural. Un parámetro de evaluación que se puede construir en diferentes etapas del proyecto. Los enunciados presentes en esta investigación, se proponen como posibles parámetros para evaluar la evolución del TIAP en años siguientes.

Objetivo general

Realizar una propuesta de actualización hacia los programas de enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales del TIAP.

Indicadores de impacto del proyecto⁶⁹

- Incremento en el número de personas que desarrollan ideas y proyectos que atiendan las necesidades humanas de los niños y niñas de las generaciones actuales.
- Incremento en el número de participantes del TIAP (coordinadores, asesores y profesores) que proponen y desarrollan técnicas y métodos de enseñanza actualizados para las y los niños que participan en el taller.

Objetivos específicos

1. Reducir la carga de apatía en los niños que acuden al TIAP, involucrando técnicas y actividades diferentes, que favorezcan el ejercicio de la reflexión consciente sin caer en un maco de producción mecánica y sobre estimulación.
2. Involucrar prácticas artísticas contemporáneas.
3. Fomentar la integración de estudiantes y egresados de la Facultad de Artes y Diseño en el campo de la educación artística infantil.

⁶⁹ Son los indicadores de la problemática socio-cultural que da origen al proyecto cultural en sí, permiten analizar los cambios que genera el proyecto al transformar dicha problemática.

Indicadores de resultado⁷⁰

Porcentaje de participantes del TIAP (administración, asesores y profesores) que desarrollan ideas y proponen métodos de enseñanza actualizados⁷¹, para las y los niños que participan en el taller, en relación con la cantidad total de participantes con los que cuenta el TIAP cada año.

Porcentaje de participantes del TIAP que, por medio de modalidades y prácticas artísticas diversas, alientan la reflexión consciente de las y los niños, en relación a la cantidad de participantes con los que cuenta el TIAP cada año.

Porcentaje de participantes del TIAP que alientan procesos y actividades de reflexión, análisis, crítica, experimentación, indagación, expresión corporal, etc., dentro del TIAP, en relación con la cantidad de participantes con los que cuenta el TIAP cada año.

Porcentaje de personas del sector artístico (estudiantes y egresados de la FAD) que se interesan por la población infantil de su comunidad y ejercen su labor como profesionales del arte en el ámbito educativo, en relación con la totalidad de proyectos que se generan cada año en materia de educación infantil de la FAD.

Metas de resultado

1. Lograr que las propuestas de actualización que han presentado las y los asesores del TIAP durante los últimos años, se lleven a cabo.

⁷⁰ Son aquellos que nos dan una pauta para conocer el logro de los objetivos específicos del proyecto, se orientan a la transformación de las causas críticas de la problemática.

⁷¹ Estrategias que impulsan el aprendizaje desde otras perspectivas, y que prestan especial importancia a las necesidades que las y los participantes del taller pudieran presentar.

Capítulo III

2. Lograr que el 100% de las y los niños que acuden al TIAP, realicen actividades diferentes y actualizadas en el terreno de las Artes Plásticas; con las que aprendan sobre distintos contenidos y puedan aplicarlos en su vida cotidiana.
3. Involucrar 1 taller experimental (por curso) con un enfoque contemporáneo. (O en su defecto, involucrar actividades con un enfoque experimental de 2 a 3 sesiones por curso).
4. Generar una mesa de diálogo (asesores y administración) para conocer opiniones sobre la evolución del TIAP durante y al finalizar cada curso.

Actividades⁷²

Objetivo General	
Realizar una propuesta de actualización hacia los programas de enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales del TIAP.	
Objetivo específico 1	Meta
Reducir la carga de apatía en los niños que acuden al TIAP, involucrando técnicas y actividades diferentes.	Adaptar el conocimiento sobre las artes afines a las necesidades o cambios generacionales. 1.2 Teorizar sobre el material actual que se publica o difunde para las generaciones de hoy (videos, películas, series, caricaturas, literatura, etc.) e involucrarlos a las inducciones para las clases en el TIAP.
Actividad 1 (Adaptar el conocimiento sobre las artes afines a las necesidades o cambios generacionales).	

⁷² Según la metodología propuesta, esta categoría responde al ¿cómo se va a lograr el objetivo del proyecto? Los medios, y el conjunto de acciones suficientes y necesarias para lograr el objetivo general y los objetivos específicos del mismo.

Metodología del Proyecto

Realizar un análisis sobre la población que actualmente acude al TIAP.
Considerando:

- ¿Con qué perfil estamos tratando? (socioeconómico y psicológico).
- ¿Cuáles son los intereses de los niños y niñas de las generaciones actuales sobre las Artes Plásticas y Visuales?
- ¿Cómo podemos adaptar el conocimiento sobre las artes afines a las necesidades o cambios generacionales?
- ¿Qué es lo que los niños y niñas necesitan de un docente en la actualidad?

Producto 1

Documento formal con análisis por escrito de lo anterior.

Recursos materiales y humanos⁷³

C. Notas de campo

D. Observación

E. 1 o 2 encargados de registrar y documentar la información

Actividad 1.2 (Teorizar sobre el material actual que se publica o difunde para las generaciones de hoy).

Realizar un análisis sobre las actividades (procesos lúdicos de aprendizaje) y el material audiovisual (videos, películas, series, caricaturas, literatura, etc.), con el que los niños y niñas actualmente tienen mayor contacto.

- ¿Qué actividades y qué material actualizado podemos incluir en las inducciones del TIAP?

Producto 1.2

- Documento formal con análisis de lo anterior.

Recursos materiales y humanos

A. Entrevistas estructuradas

B. Notas de campo

C. Observación

D. Equipo encargado de registrar y documentar la información

⁷³ La planeación de este proyecto resulta un proceso de participación colectiva. Los recursos humanos presentados en la organización de este proyecto, pueden variar dependiendo de los actores que decidieran sumarse al proyecto en los años siguientes.

Capítulo III

Objetivo específico 2	Meta 2
Involucrar prácticas artísticas contemporáneas.	Integración de nuevos talleres experimentales al TIAP.
Actividad 2.1	
Realizar un análisis sobre la importancia que tiene la integración de las prácticas artísticas contemporáneas, en los procesos educativos infantiles (+ propuestas de actividades).	
Producto 2.1	
<ul style="list-style-type: none">• Documento formal con análisis	
Recursos materiales y humanos	
A. Equipo encargado de la investigación del tema	
B. 1 o 2 encargados de realizar el documento formal.	
Actividad 2.2	
Someter a valoración la propuesta de talleres con enfoque contemporáneo. Recepción de dudas y comentarios por parte de los estudiantes de la FAD (que participen ese semestre como talleristas en el TIAP).	
Producto 2.2	
<ul style="list-style-type: none">• Documento formal con recepción de comentarios y nuevas propuestas.	
Recursos materiales y humanos	
A. 1 encargado de compartir y explicar la propuesta de talleres experimentales a las y los participantes (con ejemplos de actividades).	
B. 1 encargado para registrar comentarios y nuevas propuestas.	
Actividad 2.3	
Invitar a docentes, talleristas y estudiantes con experiencia en el campo de la educación artística infantil, a compartir sus experiencias involucrando actividades con un enfoque contemporáneo. (Tanto en espacios educativos formales como no formales). Para con ello, lograr un mayor acercamiento a distintas prácticas que pudieran contribuir al desarrollo del TIAP.	
Producto 2.3	

Metodología del Proyecto

- Recuperación de ideas, comentarios, conocimientos teóricos y prácticos proporcionados por las personas que deseen colaborar con esta actividad.
- Actividades por escrito, que pudieran aplicarse al contexto del TIAP.

Recursos materiales y humanos

- A. 1 encargado de convocar a personas interesadas en apoyar con esta actividad (docentes, talleristas y estudiantes).
- B. 1 encargado de gestionar las reuniones en tiempo y forma.
- C. 1 encargado para registrar comentarios y actividades.

Actividad 2.4

Realizar un análisis sobre las propuestas de talleres experimentales que los asesores y asesoras presentaron en las entrevistas realizadas durante el TIAP 2017-2 y 2018-2 (tener en cuenta la viabilidad de cada una).

Producto 2.4

- Análisis de las propuestas con alta viabilidad
- Documento físico y digital de las propuestas con alta viabilidad (especificando la orientación que tiene la propuesta en el terreno del arte, y el público infantil (edad) al que está dirigida la misma).
- Análisis de las posibilidades que tiene la propuesta de taller en materia económica y política dentro de la FAD.
- Análisis de los recursos que necesita el taller (materiales y humanos).
- Documento físico y digital de lo anterior.
- Documento con los proyectos elegidos (sometidos a valoración y elegidos por responder a los intereses de las y los niños de TIAP, así como por su viabilidad de ejecución).

Recursos materiales y humanos

- A. Equipo de trabajo responsable del análisis
- B. 1 encargado de enviar los resultados a cada participante
- D. Plan de ejecución formal para presentar propuestas de talleres a la administración

Objetivo específico 3	Meta 3
<p>Fomentar la integración de estudiantes y egresados de la Facultad de Artes y Diseño en el campo de la Educación artística infantil.</p>	<p>Generar una red de apoyo entre los asesores que ya han participado en el TIAP, y los que están próximos a participar. Observando los aciertos y deficiencias de cada curso para mejorar en los próximos años.</p>
<p>Actividad 3.1</p>	
<p>Convocar a exasesores y asesoras del TIAP a entablar mesas de diálogo con personas interesadas en realizar su servicio social trabajando con niños y niñas.</p>	
<p>Producto 3.1</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Reunión con personas interesadas (cada ciclo en el que se realice el TIAP, al inicio y al finalizar los cursos). • Observación y análisis de aciertos y deficiencias del TIAP. • Análisis de propuestas sobre las deficiencias del TIAP y cómo trabajarlas. • Documento formal de lo anterior para presentar a la administración. 	
<p>Recursos materiales y humanos</p> <p>A. 1 o 2 encargados de coordinar las reuniones por ciclo.</p> <p>B. 1 encargado de convocar y reunir a exasesores y asesoras, que quieran participar.</p> <p>C. Espacio para la reunión</p> <p>D. Equipo encargado de documentar el análisis y las propuestas.</p>	
<p>Actividad 3.2</p>	
<p>Fomentar el ejercicio de invitar a personas (docentes, talleristas, pedagogos, psicólogos) que aborden temas de educación infantil, a impartir platicas y conferencias en la facultad. Posibilitando el acercamiento de aquellos alumnos y alumnas que estén interesados en el tema.</p>	

Producto 2.2

- Documento formal con recepción de comentarios y nuevas propuestas.

Recursos materiales y humanos

- A. 1 encargado de convocar a personas interesadas en apoyar con esta actividad.
- B. 1 encargado de gestionar las reuniones en tiempo y forma.
- C. 1 encargado para registrar comentarios y afluencia de participantes.

Cronograma de ejecución del proyecto⁷⁴ (a realizarse en un tiempo aproximado de 1 año).

Objetivo específico 1

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
1. Realizar un análisis sobre la población que actualmente acude al TIAP												
1.2 Realizar un análisis sobre las actividades y el material audiovisual con el que los niños y niñas actualmente tienen mayor contacto.												

⁷⁴ Instrumento de organización temporal para la ejecución de las actividades.

Objetivo específico 2

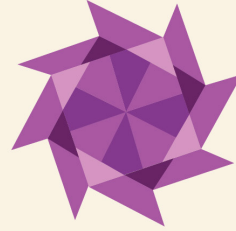
Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
2.1 Realizar un análisis sobre la importancia que tiene la integración de las prácticas artísticas contemporáneas, en los procesos educativos infantiles.												
2.2 Someter a valoración la propuesta de talleres con enfoque contemporáneo. Recepción de dudas y comentarios por parte de los estudiantes de la FAD (que participen ese semestre como talleristas en el TIAP).												

Metodología del Proyecto

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
2.3 Invitar a docentes, talleristas y estudiantes con experiencia en el campo de la educación artística infantil, a compartir sus experiencias involucrando actividades con un enfoque contemporáneo. (Tanto en espacios educativos formales como noformales). Para con ello, lograr un mayor acercamiento a distintas prácticas que pudieran contribuir al desarrollo del TIAP.												
2.4 Realizar un análisis sobre las propuestas de talleres experimentales que los asesores y asesoras presentaron en las entrevistas realizadas durante el TIAP 2017-2 y 2018-2 (tener en cuenta la viabilidad de cada una).												

Objetivo específico 3

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
3.1 Convocar a exasesores y asesoras del TIAP a entablar mesas de diálogo con personas interesadas en realizar su servicio social trabajando con niños y niñas.												
3.2 Fomentar el ejercicio de invitar a personas (docentes, talleristas, pedagogos, psicólogos) que aborden temas de educación infantil, a impartir platicas y conferencias en la facultad. Posibilitando el acercamiento de aquellos alumnos y alumnas que estén interesados en el tema.												

CAPÍTULO IV. Estrategias de solución a la problemática encontrada

LAS ARTES VISUALES PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO. NO SÓLO SIRVEN PARA ADORNARLO. ES FUNDAMENTAL ELIMINAR LA IDEA DE QUE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA SOLO SIRVE PARA CREAR OBJETIVOS BELLOS. TAMBIÉN TIENE QUE VER CON PRODUCIR OBJETOS INCÓMODOS O TRANSFORMADORES. LA BELLEZA PUEDE VENIR POR EL SIGNIFICADO.

(MARÍA ACASO)

Con el objetivo de realizar una propuesta que atienda a las niñas y niños que participan en el TIAP cada año, en el presente capítulo se establecerá una estrategia de solución a los problemas que se presentaron en el capítulo anterior. Las actividades que se describirán a continuación toman como eje central, las opiniones vertidas en las entrevistas que se realizaron a las y los asesores del TIAP 2017-2 y 2018-2, así como las distintas aportaciones de algunos autores sobre el tema de la educación artística infantil, y la enseñanza de las artes plásticas y visuales, desde una perspectiva contemporánea.

Reducir la carga de apatía en los niños que acuden al TIAP, involucrando técnicas y actividades diferentes, que favorezcan el ejercicio de la reflexión consciente, sin caer en un marco de producción mecánica y sobre estimulación.

Adaptar el conocimiento sobre las artes afines a las necesidades o cambios generacionales.

Teorizar sobre el material actual que se publica o difunde para las generaciones de hoy (videos, películas, series, caricaturas, literatura, etc.) e involucrarlos a las inducciones para las clases en el TIAP.

Análisis sobre la población que actualmente acude al TIAP

» ¿Con qué perfil estamos tratando? (socioeconómico y psicológico).

El perfil socioeconómico que se observa en las y los niños que acuden al TIAP, es de clase media a alta; madres y padres que por lo general tienen la posibilidad económica de pagar cursos extraescolares para sus hijos e hijas. La mayoría de estas personas son académicos o personas que cuentan con estudios universitarios, y que tienen un gran interés por acercar a sus hijos e hijas a toda actividad que les proporcione una educación íntegra y de calidad.

Cabe mencionar que muchos de ellos son conscientes del impacto que hoy en día tienen los espacios educativos no formales en la educación de sus hijos e hijas, razón por la cual alientan el crecimiento de este tipo de espacios.

En cuanto al perfil psicológico, la mayoría de las y los niños que acuden al TIAP, tienen desarrolladas distintas habilidades cognoscitivas, saben adaptarse a diversas situaciones y también cuentan con un alto nivel de creatividad. Son niñas y niños acostumbrados a las interacciones sociales mediante herramientas digitales, y que conciben como natural la obtención de aprendizaje vía internet (tutoriales, apps, redes sociales, etc.). Presentan alta familiaridad con dispositivos electrónicos y la adquisición de información inmediata por medio de ellos. Así mismo, en ambientes de aprendizaje presentan una gran capacidad para responder de manera autodidacta a diversas situaciones.

Son niñas y niños que han crecido con una mayor conciencia

social, y en un contexto de mayor respeto hacia la diversidad social y cultural, así como con una mayor conciencia ambiental.

Por el lado contrario, carecen de paciencia y su tiempo de atención es muy breve, por tal razón, es común que se desesperen al realizar una sola actividad artística durante mucho tiempo. Son niñas y niños que buscan nuevos retos y actividades que presenten nuevas alternativas respecto a su ejecución.

» ¿Cuáles son los intereses de los niños y niñas de las generaciones actuales sobre las artes plásticas y visuales?

La población que actualmente acude al TIAP, tiene intereses diversos sobre las artes plásticas y visuales, la mayoría de las y los niños esperan aprender cosas diferentes de lo que habitualmente les enseñan en sus escuelas. Esperan además estímulos diferentes, herramientas con las que estén familiarizados (audiovisuales), y actividades más complejas en el caso de los participantes de 8 a 12 años.

Los participantes más pequeños presentan un gran interés por las actividades que involucran lo lúdico como parte fundamental dentro del proceso creativo; es decir, son participantes que requieren un estímulo previo como el juego o la experiencia sensorial de tocar los materiales individualmente.

» ¿Cómo podemos adaptar el conocimiento sobre las artes afines a las necesidades o cambios generacionales?

A las y los niños de la generación con la que estamos tratando (8-12 años), les cuesta trabajo concentrar su atención en una sola tarea durante mucho tiempo por lo que es necesario que se replantee la duración de las actividades, así como su contenido. Del mismo modo, es importante reorientar las actividades que

se imparten en el TIAP hacia temas que realmente interesen a las y los niños que participan, observando cuál es el perfil que presentan en la primera sesión; platicando con ellos, y llegando a diferentes acuerdos para involucrar su opinión sobre los que les interesa aprender.

Es importante contemplar las técnicas que los participantes ya han visto en niveles anteriores (en el caso de las y los niños que ya han participado anteriormente en el TIAP); adecuar las actividades para que puedan conocer (si es el caso), la técnica desde otra perspectiva, o en su defecto involucrar una actividad con técnicas y materiales nuevos.

Por ejemplo, durante el TIAP 2017-2 en el taller de pintura y modelado, se trabajó en una de las últimas sesiones el tema de “Ciudad de barro” utilizando arcilla de Zacatecas. La mayoría de las y los niños ya habían realizado esta actividad, así que se les incentivó a que no sólo realizaran la construcción de la ciudad, sino que también utilizaran su creatividad para modelar un personaje fantástico. Este giro, propicio que las y los participantes se entusiasmaran modelando un personaje que pudiera integrarse a la ciudad, y el resultado fue bastante satisfactorio.

La pieza en su totalidad, logro activarse con la integración de un nuevo objeto, lo cual supuso una nueva posibilidad para las y los participantes.

Este tipo de improvisaciones se pueden hacer en cualquier actividad propia del TIAP, cambiando la temática, dando un giro a la misma, e incluso animando a los participantes con un reto que implique el uso de otras habilidades.

» ¿Qué es lo que los niños y niñas necesitan de un docente en la actualidad?

En cualquier contexto educativo, la guía de un docente o tallerista es fundamental. Tanto en los contextos educativos formales como no formales, resulta prioritario que los docentes comprendan la importancia que poseen las artes para el desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor de las y los niños.

El aprendizaje que los niños y niñas desarrollan por medio del arte los invita a diseñar caminos y procedimientos para darle solución a problemas de la vida cotidiana, y eso es posible gracias al ejercicio constante de la reflexión y de poner en práctica su potencial creativo con la guía adecuada.

En *La expresión plástica: un recurso didáctico para crear, apreciar y expresar contenidos del currículo escolar*⁷⁵, la autora plantea una reflexión interesante sobre algunas de las actitudes que los docentes debieran tener presentes a la hora de trabajar y convivir con las y los niños, aplicable a contextos educativos no formales. Las primeras dos hacen alusión a la base fundamental de cualquier tipo de enseñanza que es: *trabajar con amor y desde el amor* con los participantes; y la segunda, *ser un apasionado de la expresión plástica*, es decir, enseñar con verdadero conocimiento de causa y con gusto por el área en la que nos desenvolvemos.

A estas dos ideas, les siguen las siguientes:

» Respetar por igual todas las ideas procedentes de los estudiantes.

⁷⁵ Julieta Castro B., "La expresión plástica: un recurso didáctico para crear, apreciar y expresar contenidos del currículo escolar", *Actualidades Investigativas en Educación* vol. 6 no. 3 (2006). Consultado el 4 de septiembre del 2018, 18.

Capítulo IV

- » Disfrutar con los alumnos de sus descubrimientos.
- » Favorecer el proceso más que el resultado, ayudándole a cada uno a autoevaluarse.
- » Sensibilizar al alumno frente a la naturaleza y frente a su condición humana.
- » Atender la problemática de cada uno en particular, pero sin perder de vista al grupo.
- » Promover temas de interés.
- » El alumno debe conocer cantidad y variedad de materiales y técnicas para que pueda representar lo que desee.
- » No olvidar que, para fomentar cambios de actitud en los alumnos, debemos empezar por cambiar nosotros.
- » Fomentar en el alumno el pensamiento divergente por lo que se le debe ayudar a buscar respuestas para la satisfacción de sí mismo.

Desde el campo de la enseñanza de las artes plásticas y visuales es importante considerar que:

- » No existen métodos únicos para la enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales, es tarea del tallerista hacer de la investigación sobre el tema un ejercicio constante para descubrir y aplicar diferentes formas de enseñanza, así como ser capaz de adecuar y flexibilizar los temas y contenidos al grupo con el que se esté trabajando.
- » Intentar enseñar a crear, es un error en el que muchos docentes y talleristas suelen caer, pues la actividad creadora es una actividad intrínseca que cada individuo desarrolla de maneras particulares. Es posible estimular el proceso que conduce a la creación “[...] para lograrlo se deben estimular las experiencias sensoriales, imaginativas y lúdicas, así como enseñar y llevar a la práctica lenguajes con los que el sujeto pueda desplegar su capacidad de construir y comunicar sus aprendizajes.”⁷⁶

Análisis sobre las actividades (procesos lúdicos de aprendizaje) y el material audiovisual (videos, películas, series, caricaturas, literatura, etc.), con el que los niños y niñas actualmente tienen mayor contacto

Podemos entender a las actividades de recreación, como todas aquellas acciones que provoquen un sentido de distracción en las y los niños. Cuando las actividades son dirigidas y existe un beneficio físico y emocional por parte de los participantes, podemos hablar entonces de procesos lúdicos de aprendizaje en los cuales el juego actúa no solo como distractor, sino también como un elemento para la adquisición de conocimiento.

“El proceso lúdico de aprendizaje, selecciona juegos, formatos (juegos formativos, competitivos, por estrategias, etc.), técnicas y herramientas donde la persona se relacione con su entorno, lo considere y lo construya; forje su personalidad, permitiéndole conocer el mundo, desarrollar su creatividad e incrementar sus conocimientos.”⁷⁷

“El juego es una actividad universal y espontánea, que favorece la exploración y experimentación del mundo que nos rodea, generando satisfacción y bienestar.”⁷⁸ Los juegos ayudan a los participantes a:

- Desarrollar habilidades motoras
- Favorecen habilidades sociales e interacciones humanas

⁷⁶ Julieta Castro B., “La expresión plástica: un recurso didáctico para crear, apreciar y expresar contenidos del currículo escolar”, *Actualidades Investigativas en Educación* vol. 6 no. 3 (2006). Consultado el 4 de septiembre del 2018, 18.

⁷⁷ *La Pedagogía, la recreación y el juego como herramienta*, Curso de Recreación y Pedagogía. Proyecto Remo 2019.

⁷⁸ *La Pedagogía, la recreación y el juego como herramienta*, Curso de Recreación y Pedagogía. Proyecto Remo 2019.

- Aumentan la autoestima, la seguridad y la confianza
- Propician el autoconocimiento de sus emociones
- Favorecen habilidades en donde las y los participantes aprenden, acercándose a circunstancias que desconocen

A continuación, presentaremos un breve listado sobre algunos juegos que pueden ser útiles a las y los asesores para las clases del TIAP. Algunos de ellos, parten de los propuestos por Luis Pescetti en su libro “Una que sepamos todos, taller de juegos, música y lectura (para el aula, la casa, el campamento o el club)”.

Actividades recreativas en los procesos de inducción (dentro del salón):

» Juegos de reglas y por estrategias (8-12 años). Ej.: “El rompecabezas”, es un juego que consiste en formar equipos de dos a tres integrantes. Una vez formados los equipos, el asesor o asesora procede a dar la siguiente instrucción: cada equipo tiene que realizar un dibujo sobre media cartulina (el tema lo eligen los talleristas en función de las actividades que se vayan a realizar esa clase). El dibujo tiene que ser preciso y de preferencia con mucho color. Después, ellos mismos proceden a cortar su dibujo a manera de rompecabezas (los asesores tienen que asegurarse de que lo corten en piezas medianas, ni muy grandes, ni muy pequeñas).

Las y los asesores toman las piezas de todos los rompecabezas de todos los equipos, y las desacomodan lo suficiente como para que los participantes se confundan a la hora de intentar encontrar las piezas de sus rompecabezas. Al final, el equipo que logre armar su rompecabezas primero gana el juego.

» **Actividades por parejas; juegos resolutivos que involucren el uso de habilidades de comunicación (6-12 años).** Ej.: “Las

⁷⁹ Luis Pescetti, *Una que sepamos todos, taller de juegos, música y lectura (para el aula, la casa, el campamento o el club)*. (México: Siglo XXI, 2018), 77.

parejas chillonas o las parejas cantoras⁷⁹, es un juego que consiste en formar parejas, cada una se pondrá de acuerdo en un sonido (puede ser un sonido relacionado con el tema de la clase de ese día, el sonido que hace un animal, o incluso una canción) que les identifique como pareja.

Luego, el asesor o asesora procede a separar a todos los participantes hasta que queden bien distribuidos por todo el salón. Se da la indicación para que todos cierren los ojos (se les puede colocar también una venda para que no hagan trampa); las y los participantes deberán hacer el sonido y estar atentos al que haga su compañero para lograr encontrarse. Una vez que se hayan encontrado, pueden seguir viendo como sus compañeros se siguen buscando, y hacer incluso, algo de ruido para complicarles más el juego.

» **Juegos de memoria y atención (8-12 años).** Ej.: “Recibo derecho, doy cruzado”⁸⁰(variante). Es un juego que consiste en formar un círculo con todos los participantes. Se utilizan dos cucharas que cada participante deberá pasar a su compañero con la siguiente frase: “recibí derecho, doy cruzado” o “recibí cruzado, doy cruzado” (o cualquiera de las combinaciones que sean posibles). El asesor o asesora, empieza el juego pasando las cucharas al compañero o compañera que esté a su lado con esa frase.

Los participantes creerán que la frase hace referencia a las cucharas, así que seguramente empezaran a cruzar y pasar las cucharas de maneras distintas, sin embargo, *lo que realmente importa es qué pasa con las piernas. Eso es lo que cada uno menciona: si las tenía derechas o cruzadas cuando le dieron las cucharas y cuando las pasó.*

Lo interesante de este juego es que los participantes tienen

⁸⁰ Luis Pescetti, *Una que sepamos todos*, 61.

que estar atentos y darse cuenta por ellos mismos, que las cucharas solo son un distractor.

» **Juegos de animación para introducir algún tema en específico** (8-12 años). Ej.: “Contar una historia con mímica”⁸¹ (variante), se trata de hacer dos equipos, el primero de ellos tendrá que salir del salón mientras el asesor o asesora da la indicación al otro grupo, la cual será que deberán armar una historia (acorde al tema planeado para esa clase), la cual debe ser representada sólo con mímica. Una vez que hayan planeado bien cómo harán la representación, los asesores harán pasar a un integrante del equipo de afuera, el cual debe estar atento a la historia que le contaran sus compañeros con gestos y movimientos del cuerpo.

Después, ese participante deberá contar la historia al siguiente que pase (de nuevo, sólo con mímica). Y así sucesivamente, ese participante deberá contar la historia al que sigue etc. Finalmente se armará una especie de teléfono descompuesto, y al terminar toda la ronda, los participantes deberán contar su historia tal y como él o ella lo entendieron.

La gracia de este juego es que claro, se formaran historias muy curiosas, y si el primer equipo armo la historia de manera que se entendiera muy bien todo el resultado final puede ser bastante acertado.

Una vez que termine la ronda y todos cuenten su versión de la historia, el primer grupo deberá decir cuál era la historia verdadera, y entonces sigue el juego, sólo que esta vez, será el turno del otro equipo.

Ej. 2 (7-12 años): “Contar una historia con dibujos” (variante del anterior), es ideal para trabajar con niñas y niños pequeños. El juego consiste formar dos equipos dentro del salón, cada equipo deberá seguir la instrucción de realizar una historia con dibujos (la historia deberá tener la temática que las y los asesores

⁸¹ Luis Pescetti, *Una que sepamos todos*, 70.

decidan). La única regla es que el dibujo no debe contener palabras. Una vez que los dos equipos hayan terminado el dibujo, uno de ellos procederá a tratar de adivinar cuál es la historia.

Para esto, los participantes deberán ayudarse los unos a los otros, y finalmente, cuando crean saber de qué trata el relato, procederán a contarlo a sus compañeros. Éstos contarán la historia original, y entonces sabrán qué tanto se acercaron a la verdadera historia. Una vez concluya la primera ronda, toca el turno del siguiente equipo para adivinar la historia de sus compañeros.

Actividades de recreación entre una actividad y otra (dentro o fuera del salón con la debida supervisión):

» **Juegos de distención⁸²(8-12 años)**. Ej.: “La fiesta”, es un juego cuya única indicación por parte de las y los asesores, es escuchar. Cuando todos estén atentos, el asesor o asesora dirá la siguiente frase: “Mi nombre es Mariana, voy a ir a la fiesta en una Mariposa (debe ser un animal), voy a llevar de comer *Mandarinas* y para adornar *Muñecas*”.

El asesor o asesora repetirá la frase con la *inicial de su nombre* hasta que los participantes vayan entendiendo de qué se trata. La gracia de este juego es que en ocasiones la frase adquiere un sentido bastante curioso. Otro ejemplo sería: “Mi nombre es Carlos, voy a ir a la fiesta en un Cocodrilo, voy a llevar de comer *Chocolate* y para adornar *Confeti*”.

Ej. 2 (6-12 años): “Conejos y conejeras”, es un juego ideal sobre todo para niñas y niños pequeños. Consiste en formar equipos de tres participantes. De esos tres, dos se tomarán de las manos (ellos serán la conejera) de modo que quede un hueco en donde estará la tercera persona (que será el conejo).

⁸² Su finalidad es calentar al grupo, romper una situación de tensión o hacer un primer contacto con los participantes.

La gracia de este juego es que una vez que estén listos, el asesor o asesora dará la siguiente indicación: “cuando diga ‘conejos’, todos los conejos deben salir a buscar una nueva conejera, y cuando diga ‘conejeras’, todas las conejeras deben desatarse para armar una nueva conejera con otro compañero, que debe tener, por supuesto, su respectivo conejo adentro. Y, por último, cuando diga ‘terremoto’, todo cambia, se deben armar nuevas conejeras con su conejo adentro”.

Este juego resulta muy adecuado cuando los participantes están aburridos o vienen de casa cansados, porque los despierta de inmediato.

Ej. 3 (8-12 años): “El juego del reloj”, es indicado sobre todo con niños y niñas mayores, se trata de que las y los participantes formen un círculo dentro del salón. Cada jugador debe tener una pluma en la mano. La indicación que dará el asesor o asesora será la siguiente: “cada vez que dé una palmada, todos deben recorrerse hacia la derecha sin dejar caer el plumón que tenga su compañero; y cada vez que dé dos palmadas, todos deben recorrerse hacia la izquierda, de nuevo sin dejar caer la pluma.

La gracia de este juego es que de inmediato todos empezarán a ver de reojo para no fallar, y al mismo tiempo deberán estar alertas para moverse al lado correcto dependiendo de las palmadas.

» **Ej. 4 (6-12 años):** “La bomba y la mecha”⁸³, es un juego ideal para las primeras sesiones, se trata de hacer un círculo en el salón con las y los participantes sentados en el suelo (los jugadores deben estar muy cerca los unos de los otros). Se requiere de dos pelotas pequeñas o cualquier otro o artefacto que sea fácil de pasar con las manos. *Uno será la bomba, y el otro, la mecha.* El juego lo comienza alguno de los asesores, quien deberá dirigir la bomba hacia un lado y la mecha hacia

⁸³ Luis Pescetti, *Una que sepamos todos*, 67.

el otro.

» La gracia del juego es que ni la bomba ni la mecha deben juntarse, si a una persona le llegan ambas cosas, explota. Entonces esa persona debe retirarse del juego. Este juego es ideal con grupos pequeños porque que hay más probabilidad de que a alguien le explote la bomba, así que todos deben estar alertas para que no les ocurra.

» **Ej. 5 (6-12 años):** "Coctel de frutas", es un juego de distención para animar a un grupo entre una actividad y otra, también funciona como actividad introductoria con un grupo que se conoce por primera vez. Consiste en formar un círculo con todos los participantes de pie, las y los asesores deberán asignarle una fruta a cada participante. Uno de los asesores deberá ser el que de las instrucciones; cada que se mencione una fruta, los participantes a los que se les haya asignado esa fruta, deberán correr a un lugar distinto. Y los participantes que no alcancen un lugar rápidamente irán saliendo del juego.

El asesor o asesora encargada de dar las instrucciones, también puede hacer uso de la frase "coctel de frutas", en donde todos deberán salir de su posición inicial para encontrar un nuevo lugar.

Actividades finales de relajación (dentro del salón):

» Lectura de libros, historietas o comics con variantes divertidas: Ej.: "El mundo al revés"⁸⁴, es una dinámica muy sencilla para niños y niñas de todas las edades. Se trata de comenzar a leer al revés, en lugar de comenzar por la primera palabra de un párrafo, se comienza con la última. Otra variante es que cada participante puede leer un renglón de izquierda a derecha, y luego pasar el texto a alguien más.

Ej. 2: "Leemos un renglón todo con la "a", el otro todo con la "e"⁸⁵ ..., es un juego en el que se elige un cuento, y los participantes

⁸⁴ Luis Pescetti, *Una que sepamos todos*, 165.

⁸⁵ Luis Pescetti, *Una que sepamos todos*, 166.

van leyendo cada renglón con una vocal distinta. Por ejemplo:

Cuenten les encienes, les que veveren entes que necetres,
que cuende

hiciirin il mindi, nimbririn i cuitri pirsinis piri qi li cuidirin.

Asas parsanas cadaban al manda para qa na sa cayara.

Cumu vurun qu cuatro persunas nu urun sufucuntus puru
curgur ul mundu, porqo so oban o consor, nombroron o otros
porsonos poro qo tombon eyuderen e sestenerle.⁸⁶

En este juego no hay reglas, cada participante va leyendo deteniéndose a pensar en cómo podría pronunciar las palabras con una sola vocal. Y al final resulta bastante gracioso para el grupo, por cómo se escucha cada palabra.

Algunas otras actividades que pueden emplearse para el trabajo con niños y niñas dentro del taller (como actividades a realizarse entre una actividad y otra, o al finalizar las sesiones) son aquellas que mediante la interrogación, despiertan y animan a los participantes a pensar y reflexionar sobre las cosas más sencillas de su vida cotidiana. El objetivo de estas actividades es lograr que los participantes:

- Puedan reconocer y valorar momentos específicos de su cotidiano, desarticulando el supuesto de que un momento debe ser extraordinario para poder ser descrito. (Enaltecer la vida cotidiana).
- Volver la mirada hacia la experiencia, “lo que te pasó a ti, es importante”.
- Ponerle atención a sonidos y olores que te hacen pensar en momentos específicos de tu vida.

⁸⁶ Fragmento del cuento: *Los cargadores del mundo*, del libro *Cuentos Populares Mexicanos*, Fabio Morábito.

Por ejemplo:

- » ¿Qué te llamo la atención del día de ayer? (Dibújalo o descríbelo)
- » Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? (Dibújalo o descríbelo)
- » Describe 5 cosas que te pasaron por la mañana, utilizando 5 colores.
- » Describe tu semana pasada en 3 dibujos.
- » Cuéntale tu día a otra persona en 2 renglones.
- » Describe 3 momentos de tu vida, con 3 sabores diferentes.
- » ¿Qué sonidos son habituales en el lugar en el que vives? (Dibújalo o descríbelo)
- » Cuenta en película rápida tu día de ayer.
- » Cámbiale la letra a una canción, sin dejar de lado el ritmo de la misma.
- » Cuenta el fragmento de tu día que más te gustó.
- » Entrevista a una persona a la que admires mucho, ¿qué sentiste?
- » Pensar en situaciones mágicas (revelan algo único de cada participante sin límites realistas).
- » ¿Cómo sería el mapa de tu ciudad ideal?
- » Lista de cosas mágicas que te gustaría ver en algún momento de tu vida.
- » ¿Qué características mágicas o sobrenaturales te gustaría tener?
- » Dibuja a tu súper héroe ideal. Etc.⁸⁷

⁸⁷ Ciclo de Conferencias "Un niño, una voz", 2018. Luis Pescetti. UNAM.

- ¿Qué actividades y qué material actualizado⁸⁸ podemos incluir en las inducciones del TIAP?

Las actividades inductivas⁸⁹ son muy importantes en los procesos de aprendizaje de cada participante. Durante las mismas, se anima y orienta a las y los participantes a comprender los temas propuestos del día, desde diferentes ópticas ilustrativas.

Como hemos visto anteriormente, el uso de actividades recreativas en dichos procesos (y en diferentes etapas de la sesión) favorece la concentración de las y los participantes en su momento presente, además de despertarlos y motivarlos.

Los ejemplos de juegos que se han mencionado anteriormente son solamente una guía para que las y los asesores del TIAP, puedan desarrollar también, sus propios juegos en función del grupo con el que estén trabajando. Muchos de ellos pueden ser modificados para beneficio de los participantes.

Por otro lado, es importante involucrar materiales inductivos con los que los participantes se sientan familiarizados (material actualizado), música, libros, comics, documentales, cortos, etc. Las niñas y niños de ahora están familiarizados fuertemente con materiales audiovisuales, con elementos que respondan rápidamente a sus sentidos, desde ahí podemos intervenir haciendo las sesiones más eficientes y divertidas desde el inicio.

⁸⁸ En esta investigación proponemos la observación del concepto de *actualización*, desde la perspectiva de las y los talleristas del TIAP (últimos 3 años) referida en capítulos anteriores.

⁸⁹ Son todas aquellas actividades que acercan a las y los niños a los contenidos y temas propuestos por el tallerista. Durante estas actividades, es importante establecer una relación entre el conocimiento previo de los participantes, y el que se aproxima.

⁹⁰ Ver Anexo 2.

Capítulo IV

Como vemos en las encuestas que se presentan al final de esta investigación⁹⁰, los cortometrajes y los documentales no son tan conocidos por las y los niños, un gran porcentaje de ellos disfruta de medios que son más comunes en su entorno habitual, como las caricaturas, los vídeos de Youtube o la música. Por tal razón podríamos involucrar más a menudo los cortos o fragmentos de documentales para las sesiones (mostrando los procesos para su realización).

El que las y los participantes puedan ver y conocer otras maneras de hacer arte (como el proceso de *stop motion* o diversos procesos de animación) los impulsa a querer imitar o probar dichos procesos, y además les ayuda a comprender mejor cómo es que se realizan las películas con las que tienen mayor contacto en su vida cotidiana.

Análisis sobre la importancia que tiene la integración de las prácticas artísticas contemporáneas, en los procesos educativos infantiles (+ propuestas de actividades)

Hoy en día se tiene mucho más presente que es necesario renovar y ampliar las perspectivas desde las cuales se enseña el arte. Es importante hacer saber a las y los niños a temprana edad, que existen múltiples y variadas formas de *expresión artística*, y que ninguna es mejor o peor que otra. Todas las actividades artísticas tienen sus propios y particulares *procesos*, las prácticas artísticas contemporáneas son un claro ejemplo de ello.

Una obra contemporánea nos ayuda a activar experiencias durante la ejecución de la misma, por eso los *procesos* dentro del arte contemporáneo son tan valorados, puesto que, a partir de ellos se adquieren diversos conocimientos vinculados en todo momento, a la experiencia y percepción que el sujeto tiene al realizar una determinada acción.

Cuando hablamos de prácticas artísticas contemporáneas, nos referimos a todas aquellas actividades que nos invitan a tener experiencias emocionales, sensoriales, de reflexión y acción crítica sobre temas determinados; que nos llevan a intercambiar experiencias e ideas con otras personas, y al mismo tiempo, nos hacen sensibles para entender y cuestionar el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos. Hablamos de un periodo que históricamente agrupa manifestaciones artísticas que van de “las primeras vanguardias hasta las creaciones más actuales.”⁹¹

⁹¹ Amaia Arriaga Azcárate, “Modelos de educación estética y autoridad interpretativa en centros de arte contemporáneo”, *Estudios sobre educación*. (Departamento de psicología y pedagogía. Universidad pública de Navarra UPNA), N° 14 (2008), 130.

Capítulo IV

“El concepto de lo ‘contemporáneo’, lejos de ser singular y simple significa *múltiples modos de ser con, en y fuera del tiempo* [...] la contemporaneidad se manifiesta no sólo en la inaudita proliferación de arte, o en sus variaciones aparentemente infinitas, sino ante todo en la emergencia y la confrontación de modos muy distintos de hacer arte y de emplearlo para comunicarse con los demás.”⁹²

En “Iniciativas de Educación Artística a través del Arte Contemporáneo para la Escuela Infantil (3-6 años)”, Abad Molina Javier (2009) expone la necesidad de favorecer experiencias significativas en la infancia, a través de las prácticas artísticas contemporáneas, siendo éstas, herramientas que transforman los espacios y los objetos. La idea general de la que parte esta propuesta tiene que ver con la creación de contextos y escenarios que suscitan momentos de aprendizaje, en los que se ponen de manifiesto las emociones, las ideas y pensamientos de los participantes.

Plantea para su propuesta, las siguientes claves para tener en cuenta en el desarrollo de actividades que giren en torno a la enseñanza por medio de las prácticas artísticas contemporáneas:

Claves estéticas: frente a la estética ideal, nos encontramos un planteamiento entendido como forma, tratamiento visual o apariencia que estaban antes excluidos de las propuestas asociadas a la belleza: lo feo, lo popular, lo infantil, lo irracional, lo intrascendente, lo absurdo, lo imposible, lo efímero, etc. *La cuestión estética en el ámbito educativo se revaloriza con un necesario planteamiento ético que permite visibilizar las relaciones humanas.*

⁹² Terry Smith, *¿Qué es el arte contemporáneo?* (Buenos Aires: 2012), 21.

Claves espaciales: *se supera lo bidimensional y tridimensional para hacer ver nuevas posibilidades en un espacio no necesariamente visual (espacios no materiales, virtuales, proyectados, significativos, metafóricos, simbólicos, etc.).*

Claves matéricas: *la llegada del concepto al arte contemporáneo permite que lo material no esté necesariamente vinculado a la obra de arte. Esto ocasiona la aceptación de materias diversas donde la ausencia o la materia sugerida también tiene cabida, incluso las presencias inmateriales como los sonidos, el olor, la luz, etc.*

Claves de sentido: *la creación actual deja paso a lo irracional, a la ausencia de planteamientos, al azar, a la creación directa, al arte por el arte, etc. La infancia valora la construcción de nuevos significados, la idea de juego y los significados simbólicos están muy presentes en las narraciones infantiles. Del mismo modo, en el mundo infantil, es frecuente el uso de “la parte por el todo”, pues con un solo elemento, como un disfraz o tela, los niños y niñas sienten que viven un personaje, esencia del juego simbólico.*

Claves de percepción: *frente a un sentido, los cinco. La instalación y la performance son las dos manifestaciones artísticas que mayor cabida ofrecen a la pluralidad sensitiva. Todo ello conlleva una manera de vivir y percibir el espacio de manera global y cenestésica.*

Claves contextuales y comunicativas: *a los contextos espaciales del arte o la cultura (museos, galerías, salas de exposiciones, etc.) se añaden contextos espaciales no específicos (espacios urbanos, de tránsito, medioambiente, etc.).*

Capítulo IV

De lo anterior expuesto sugerimos la inclusión de los enunciados subrayados, como recursos a considerar dentro los procesos de enseñanza desde el arte contemporáneo.

Así pues, para el ejercicio de esta investigación nos enfocaremos en ver a las prácticas artísticas contemporáneas, desde una perspectiva de *intervención educativa* en el terreno infantil, cuyos objetivos para la propuesta de actualización del TIAP serán los siguientes⁹³:

- Explorar las posibilidades que el arte contemporáneo tiene para la *expresión* de las y los niños en un sentido individual y a nivel colectivo. “...el trabajo desarrollado con el arte contemporáneo puede contribuir al enriquecimiento de las experiencias vitales de la infancia y, por lo tanto, a la construcción de su identidad a través de la alteridad y de las relaciones en los procesos socializadores.”⁹⁴
- Ampliar las técnicas de intervención educativa (enseñanza de las artes plásticas) para los asesores y asesoras del TIAP, es decir, dotarlos de herramientas actualizadas, que ellos elegirán en función del grupo con el que estén trabajando.

Objetivos específicos:

- Superar la estética ideal; favorecer el acercamiento de los niños y niñas que acuden al TIAP, a distintos lenguajes expresivos, y a la revalorización de los existentes.
- Explorar las posibilidades de lenguaje que nos ofrece nuestro propio cuerpo, y la interacción con el otro en el juego. “[...] resulta imprescindible que los niños y niñas se contacten con

⁹³ Éstos, se plantean como parte del objetivo específico número 2 de la metodología propuesta en el tercer capítulo de esta tesis. Exponiéndolos como necesarios a observar en el desarrollo de cualquier plan que pudiera realizarse en años posteriores con un enfoque contemporáneo para el TIAP, o cualquier otro taller cuyas metas se correspondan con las de esta investigación.

⁹⁴ M^o Jesús Tejada, et al., *Propuestas de arte contemporáneo para la educación infantil*. Proyecto Educativo San Prudencio (Albelda de Iregua) España, 3.

las posibilidades expresivas de su cuerpo, con la sensibilidad de la mirada, con las posibilidades que le brinda la palabra y que se relacionen con los entornos sonoros de manera activa y creativa. Todo ello en el marco de procesos de aprendizaje en los cuales estén presentes la sensopercepción, la exploración, la experimentación, la investigación y el juego. [...]

En un mundo situado en un momento histórico en el que se producen múltiples cambios y en el que confluyen creencias diferentes, es necesario resignificar nuestra conciencia, obteniendo conocimiento de nuestro yo, de nuestras cualidades y particularidades, apropiándonos de ellas, para conquistar la autenticidad en una suerte de polifonía integrada por la autopercepción, la autoobservación, la historia personal, la autoestima, la autoaceptación. Este «mirarse a sí mismo» contempla el cultivo del propio cuerpo y su aceptación. Es por ello que, desde el momento del nacimiento, es necesario desarrollar acciones con los niños y las niñas, para que logren expresarse corporalmente, afianzando de esa forma su personalidad y generando autoestima.⁹⁵

- Impulsar el conocimiento de prácticas artísticas como el performance o la instalación, como una manera de valorizar la integración del cuerpo humano a la experiencia de hacer arte.
- Superar las condiciones de espacialidad establecidas, ampliar las posibilidades de arte que pueden realizarse fuera del salón (con la debida supervisión).
- Promover la experiencia de comunicar hechos y vivencias del cotidiano en las actividades individuales y colectivas. Crear climas de confianza, exteriorizando ideas, creencias y vivencias, siempre en un marco de respeto hacia lo diferente.

⁹⁵ Patricia Sarlé, Elizabeth Ivaldi, Laura Hernández, *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*, (Madrid España: OEL, 2015), 26.

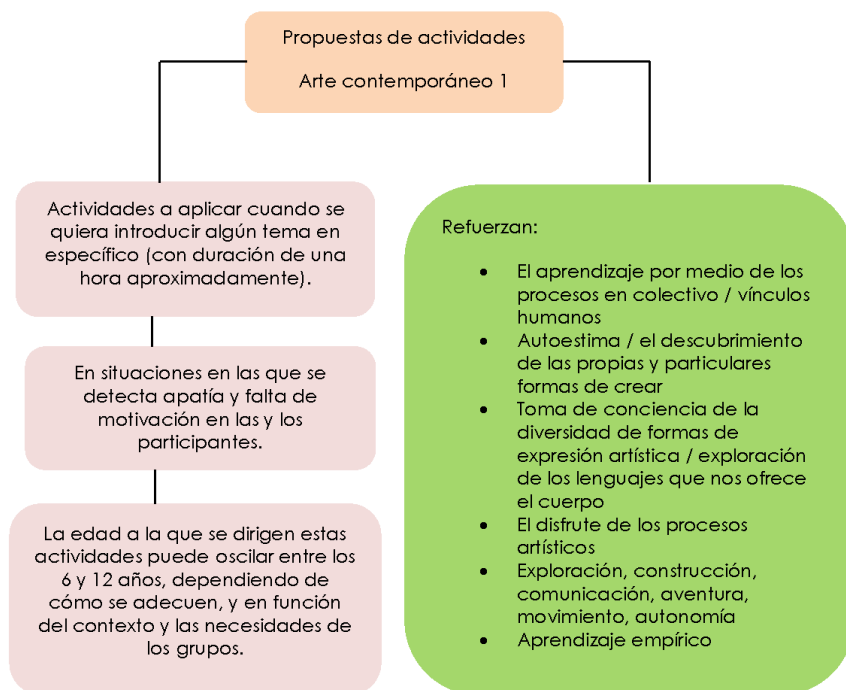
Capítulo IV

- Reforzar valores humanos en las generaciones actuales; valores que aporta el arte contemporáneo como el respeto hacia la diversidad, el reconocimiento personal, la aceptación y reconocimiento del otro dentro de los procesos creativos, la comunicación, el trabajo en colectividad, etc.
- Tratar temas de interés social como prioridad en las clases (temas de conciencia ambiental, de igualdad de género, de no violencia, de respeto y valoración del otro en los espacios de convivencia, etc.).

Una de las actividades que con más frecuencia se repite en el TIAP, suele ser aquella en la que se reproduce la obra (en su mayoría pictórica) de algunas de las y los artistas mayormente reconocidos a nivel mundial y en nuestro país, tratando de que las y los participantes realicen una réplica lo más cercana a la obra original. Dicho esfuerzo suele recaer en la repetición constante de lo que ya se hizo, no hay un cuestionamiento ni mucho menos un descubrimiento de algo que podría suponer una nueva manera de acercarnos al arte.

La idea de mostrar obra contemporánea, parte del precepto de reconocer y apuntar la mirada *hacia eso otro que se está haciendo*, esas otras formas de experimentar y crear. Tiene que ver con hacer que las y los niños generen su propia interpretación de eso que están viendo, de ver cómo está constituida la pieza, qué materiales utilizó él o la artista para su creación, por qué nos provoca tales emociones cuando le miramos, etc. Y, después de tales cuestionamientos individuales y a nivel colectivo, generar una obra propia con algo que nos haya llamado la atención de lo expuesto, sin la necesidad de recurrir forzosamente a la reproducción.

A continuación mostraremos algunos ejemplos de actividades aplicables a entornos educativos no formales, que pueden servir de guía a los talleristas del TIAP, descritas en: “El aprendizaje emocionante a través del arte contemporáneo en educación infantil” de Fabiola Andreu Pérez, cuyo objetivo primario es acercar a las y los niños al descubrimiento de diferentes artistas contemporáneos por medio del juego y la creación en colectivo de distintas piezas, sin llegar a la reproducción de las obras originales.

Actividad 1. El espacio donde habito, composición espacial⁹⁶
(variante)

Tema: El espacio emocional

Objetivos:

- Introducir la percepción espacial emocional.
- Conocer artistas plásticos contemporáneos. Hockney y su técnica (en este caso).
- Búsqueda, interés y curiosidad por el entorno. (En este caso, no sólo será el salón de clases, sino toda la escuela).
- Conocer sensorialmente el cuerpo... y el entorno como espacio de identidad personal y social.
- Compartir las actividades con el grupo.
- Mostrar otras maneras de crear.
- Utilizar herramientas tecnológicas como medios de aprendizaje.
- Crear un ambiente seguro para la expresión verbal.

Recursos: La fotografía y el collage

Recursos materiales: Celulares con cámara fotográfica (pueden pedirse con tiempo de antelación a los padres, o ser proporcionados por las y los asesores. Con dos o tres celulares basta siempre y cuando los roten de manera eficiente), proyector y computadora.

“El lenguaje fotográfico puede ofrecer, en la planificación didáctica, un recurso visual de amplias posibilidades educativas por su enorme popularización, unido a su fuerte carga

⁹⁶ Fabiola Andreu P., *El aprendizaje emocionante a través del arte contemporáneo en educación infantil*, (Tesis doctoral, Departamento de expresión plástica, musical y dinámica, Universidad de Murcia, 2015), 223.

motivacional, sus potencialidades para la investigación del entorno y el estudio del medio."⁹⁷

Proceso: Esta actividad se puede dividir en dos sesiones, en la primera, los asesores comenzarán a explicar brevemente la obra del artista seleccionado (utilizando los recursos necesarios: imágenes, videos, libros, etc.). En este caso se ha elegido a Hockney por su técnica empleada a principios de 1980, los "joiners", collages realizados con fotografías, en los cuales se mostraban distintos escenarios.

Posteriormente se procede a que las y los participantes recorran la facultad (con la debida supervisión en grupo), y tomen las fotografías de los rincones que más les llamen la atención de esta.

Una vez regresando al salón se procede al diálogo sobre el por qué se tomaron tales fotografías de esos espacios, los asesores pueden presentar las imágenes poco a poco en la computadora o en el mismo celular, e ir abriendo el diálogo sobre las características de las imágenes impulsando que las y los participantes compartan su propia reflexión sobre el ejercicio.

En la siguiente sesión (con las fotografías impresas) se procederá a hacer uno o más collages con las fotografías que sean más significativas para las y los niños, cuya intención será que las y los participantes generen una nueva versión de esos espacios, encimando las fotografías, agregando color a las imágenes, cambiando su posición etc.

Posteriormente se procede a hacer la exposición de los trabajos,

⁹⁷ Fabiola Andreu P., *El aprendizaje emocionante*, 224.

y a comentar experiencias relacionadas con la actividad. Ej. ¿Cómo se sintieron saliendo a recorrer la escuela? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de los espacios que retrataron? ¿Por qué decidieron conformar su collage de esa manera? ¿Qué quisieron mostrar? ¿Les gustó utilizar a la fotografía como recurso? ¿Por qué? ¿Les gustaría realizar el mismo ejercicio, pero en otros espacios? Etc.

Actividad 2. Retrato emocional. Nos vemos en ti. Body Art.⁹⁸
(Variante del anterior)

Tema: Retrato multicultural ¡Nos vemos en ti!

“Una gran cantidad de artistas encontraron en el cuerpo infinitas posibilidades de expresión, utilizándolo para fines diversos y temáticas variadas. Adentrándonos en el mundo del Body Art y el performance vemos cómo, sin duda, el cuerpo y su movimiento son sinónimos de expresión, es el medio de comunicación primitivo y universal por excelencia.”⁹⁹

Recurso: La fotografía

Recursos materiales: Celulares con cámara fotográfica (pueden pedirse con tiempo de antelación a los padres, o ser proporcionados por los asesores. Con dos o tres celulares basta siempre y cuando los roten de manera eficiente), proyector y computadora.

Proceso: Para esta actividad es importante que los asesores busquen de manera previa, algunos ejemplos de Body Art, que puedan mostrar a las y los niños a manera de inducción antes

⁹⁸ Fabiola Andreu P., *El aprendizaje emocionante*, 251.

⁹⁹ Fabiola Andreu P., *El aprendizaje emocionante*, 255.

de realizar la actividad. Abrir el diálogo sobre el cuerpo y su importancia dentro de los procesos creativos es fundamental. De pronto pueden surgir preguntas sobre las imágenes revisadas, curiosidad por el proceso que hay detrás de cada imagen, etc.

A considerar: Este debe ser un espacio seguro de expresión verbal en donde todas y todos puedan sentirse cómodos reflexionando incluso sobre su propio cuerpo.

Después se procede a realizar el ejercicio. Para empezar, todas y todos participantes (incluidas las y los asesores), tomarán fotografías de las diferentes partes del rostro (también puede ser el cuerpo) de sus compañeras y compañeros de curso, con las cuales después se realizará una composición. La idea central es que los participantes le den vida a un nuevo rostro con características diversas. En esta actividad no interesa obtener un resultado bello, tampoco la obtención de un rostro perfecto, sino que las y los participantes exploren diversos procesos compositivos, y al mismo tiempo reflexionen sobre aquellos fragmentos de rostro (o cuerpo) que al final constituirán un todo.

Al finalizar la actividad, se pueden exponer todas las composiciones y dar paso a las reflexiones finales del ejercicio.

Actividad 3. Land art.¹⁰⁰ (Variante)

Tema: La naturaleza, identificación del entorno en el que se vive.

Recursos materiales: Elementos de la naturaleza, el cuerpo como herramienta.

100 Fabiola Andreu P., *El aprendizaje emocionante*, 287.

El Land art es una corriente del arte contemporáneo en la que los elementos de la naturaleza (piedras, arena, tierra, madera, agua etc.) son el elemento central para crear. Su principal objetivo es el de intervenir los espacios naturales, produciendo distintas emociones en el espectador, y generando una conciencia sobre la relación que tenemos con la naturaleza y el medio ambiente.

Objetivo:

- Con esta actividad se pretende que los niños y niñas valoren y reconozcan los espacios que habitan como entornos vivientes.
- Impulsar la reflexión del sentido de pertenencia en dichos entornos.
- Conocer artísticas contemporáneas. En este caso, Andy Goldsworthy, Robert Morris, Christo & Jeanne Claude, Robert Smithson, Dennis Oppenheim, James Turrel, Walter de María.
- Mostrar otras maneras de crear.
- Haya naturaleza o no en los espacios en los que se desenvuelven cotidianamente, el enfoque de esta actividad es lograr que las y los participantes adquieran un sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente.
- Reconociendo la importancia de cuidar el agua, las plantas y los animales que comparten espacios con los seres humanos.
- Reflexionar sobre la huella del hombre en la naturaleza.

Proceso: Para esta actividad es necesario que los asesores realicen el proceso de inducción, explicando la corriente artística (land art), con la que se trabajara ese día. Mostrando imágenes de la obra de los artistas que se mencionaron anteriormente, o de algunos otros que puedan ser llamativos para las y los participantes. Después de generar un breve diálogo sobre lo que han observado en las imágenes se procede a dar la siguiente instrucción.

El objetivo será que las y los niños generen alguna pieza en colectivo (a manera de instalación) a partir de los recursos naturales que se hallen presentes en la zona, y los cuales saldrán a buscar en las áreas verdes de la escuela. Considerando que el espacio de la facultad es pequeño y no existen tantos recursos que puedan ser utilizados, los asesores pueden tomar parte, llevando algunos elementos extras a la sesión del día. Estos elementos pueden ser piedritas, tierra, arena, ramas y hojas secas, etc. Elementos que podrán quedarse en la zona, si no provocan algún inconveniente.

Una vez realizadas las instalaciones, se procederá a observar cada una, y comenzará así, la etapa de reflexiones. Se pueden generar preguntas relacionadas a la experiencia de salir a buscar los recursos a la escuela, o a la experiencia de cómo se organizaron para construir su pieza etc.

Actividad 4. Pintura gestual¹⁰¹ (variante)

Tema: Los lenguajes del cuerpo

Recursos materiales: Papel kraft, herramientas para dibujar.

Objetivos:

- Reconocer la inclusión del cuerpo humano dentro de los procesos creativos.
- Impulsar la experiencia de estar presentes en el espacio, tomando consciencia de nuestro cuerpo y la relación con el otro en espacios de convivencia.
- Conocer artistas contemporáneos. En este caso, Heather Hansen.

¹⁰¹ Fabiola Andreu P., *El aprendizaje emocionante*, 363.

Capítulo IV

- Mostrar otras maneras de creación artística.
- Durante el desarrollo de la actividad, se pretende que las y los niños encuentren un espacio en el que puedan liberar su mente de la exigencia de dibujar algo figurativo; la actividad debe desarrollarse en un marco de libertad total a la hora de dibujar.

Proceso: Para esta actividad, es necesario que los asesores, inicien el proceso de inducción, sobre el cómo podemos incluir a nuestro cuerpo en los procesos creativos y de expresión plástica, tomando como referencia a algunos artistas contemporáneos como Heather Hansen, y mostrando su actividad artística (utilizando videos o imágenes presentadas en la computadora).

Una vez mostradas las imágenes, se procede a la realización del ejercicio, el cual consistirá en extender algunos metros de papel en el centro del salón, sobre el cual, las y los participantes podrán dibujar utilizando de ser posible todo su cuerpo. Se puede empezar extendiendo los brazos y moviéndolos en diferentes direcciones sobre el papel. Para este ejercicio, pueden utilizarse diversos materiales como lápices de cera, tintas, plumas o lápices de colores. La idea de esta actividad es que todas y todos los participantes puedan realizar su dibujo en el mismo lienzo, y una vez terminada la experiencia, se procede a la etapa de observación de la obra.

Para la mayoría de las y los niños este ejercicio es completamente nuevo, por tanto, es necesario exponer desde el inicio que la actividad es completamente libre, que pueden o no involucrarse diversas partes del cuerpo para dibujar. Al final del ejercicio y después de observar su creación, se puede abrir el diálogo sobre lo que sintieron al dibujar de esa manera, o sobre la parte del dibujo que más les gusto, sobre si lo volverían a hacer pero en formatos más grandes, etc.

Actividades experimentales cortas

Las siguientes actividades se proponen como ejercicios de distensión a utilizarse en diferentes momentos en las sesiones del TIAP. Para ello hemos tomado como artista de referencia a John Baldessari, quien "...Ha trabajado la manera en que la imagen y la lengua se confrontan y conspiran entre sí; cómo se hace el arte y también cómo se entiende. Con citas, instrucciones, juegos visuales y de palabras, Baldessari hace uso de un humor irónico que, bajo la superficie, alude a verdades más profundas sobre la forma en que nos comunicamos por medio de la cultura; y la reinención del arte por sí mismo."¹⁰²

¿Cómo se hace el arte, cómo se entiende el arte? Han sido dos de los cuestionamientos base de su obra, además de la idea fundamental de aprender desaprendiendo, y descubriendo otras formas de ver, crear y entender el lenguaje. En 1970 desarrolló una serie de reflexiones (*CalArts Post-Studio Art: Class Assignments 'Optional'*) escritas que entrego como guía a sus alumnos, para orientarlos cuando necesitaran de más creatividad. En este texto didáctico todos los ejercicios que se proponen tienen una base de experimentación, pero también de reflexión hacia temas e ideas del cotidiano, cuestiones a las que generalmente no les ponemos atención.

A continuación, presentaremos los ejercicios que nos han parecido ideales para trabajar en las sesiones de TIAP. Muchos de ellos pueden ser realizados en más de una manera, por ello en algunos casos se incluirán distintos materiales y se describirán las posibles variantes que pueden abarcarse.

¹⁰² Aprendiendo a leer con John Baldessari, Museo Jumex. Noviembre del 2017-abril 2018. Consultado en: <https://www.fundacionjumex.org/es/exposiciones/88-aprendiendo-a-leer-con-john-baldessari>

Propuestas de actividades / Arte contemporáneo 2

Refuerzan:

- Autoestima / el descubrimiento de las propias y particulares formas de crear
- El acercamiento a diversos lenguajes expresivos
- El reconocimiento de lo cotidiano, como parte fundamental en los procesos de creación
- Aprendizaje empírico
- El disfrute de los procesos artísticos
- Exploración, comunicación, aventura, movimiento, autonomía

A aplicarse como herramientas de distensión, o como actividades finales en las sesiones del TIAP. (Con un tiempo de duración de 15 – 20 minutos).

A aplicarse cuando se quiera impulsar la reflexión hacia temas o situaciones concretas.

Actividades propuestas para niñas y niños de 8 a 12 años.

Ejercicio 1. “Dale a la policía una descripción verbal de Baldessari y haz que haga un dibujo. Quizá todos en la clase pueden dar una descripción verbal.”

Variante: Para este ejercicio es necesario que se formen parejas. Cada pareja estará sentada de espaldas sin poder verse a la cara, luego los asesores precederán a hacer algún dibujo en la pared o pizarrón de algo que sea atractivo para las y los participantes, o de algún tema que tengan preparado para esa clase. Sólo uno de los participantes podrá ver el dibujo, y será él o ella, quien comience a describir verbalmente lo que está observando. El otro participante tendrá que estar muy atento a lo que su compañero o compañera le diga para intentar hacer una imagen de esa descripción verbal.

(Se puede entregar previamente al otro participante una hoja en blanco para que pueda dibujar su interpretación con colores o alguna otra herramienta que decidan las y los asesores).

Una vez concluido el reto, los participantes pueden voltear para ver qué era lo que su compañero trataba de describir, ver incluso el resultado que obtuvieron sus demás compañeros. Luego, procede el turno del otro participante y así sucesivamente, cambiando de parejas.

Ejercicio 2. “Registra en una grabadora todas tus sensaciones, ideas, durante media hora.”

Variante: Registra en fotografía o video las emociones y sensaciones que predominaron en tu día. Este ejercicio se puede realizar en la escuela, acompañando a las y los niños a diferentes puntos de la facultad (que les llamen la atención), a realizar sus fotos o video.

Para después regresar al salón a compartir sus resultados con el grupo en la computadora o el proyector. Durante este tiempo las y los niños podrán (si así lo desean) compartir el porqué de lo que eligieron fotografiar o grabar, comentar anécdotas, lo que sintieron, si encontraron una imagen que describiera su sentir o no, qué fue lo más complicado, etc.

Ejercicio 3. “Clase: hacer una lista para ir a una excursión en búsqueda de un tesoro. Exhiban las obras al final del día.”

Variante: Crear un mapa para buscar un tesoro. La idea de esta actividad es que las y los niños puedan reunirse en equipos de tres o cuatro participantes a crear un mapa para buscar un tesoro que podrá hallarse dentro o fuera de la facultad. Las y los participantes deberán realizar un mapa verdaderamente creativo con los recursos que les propongan las y los asesores (papel, colores, pintura, pegamento, lápices de cera, lentejuelas, arcilla, collage etc.); al final de la clase, se pueden exponer los trabajos de todos los participantes.

Ejercicio 4. “Desarrolla un código visual. Entrégalo a otro alumno para que lo deduzca.”

Para este ejercicio se pueden formar dos equipos, cada uno deberá tomarse el tiempo para realizar su propio código visual, el cual podrá contener letras, números o dibujos, y el cual deberá estar descrito en una hoja de papel. Es importante hacer saber a los participantes que pueden modificar el significado de las letras, los números o los dibujos, por ejemplo, el dibujo de un gato puede corresponder a la letra G, o al número 4. Estas especificaciones tendrán que hacerse al final del código. Al terminar, el equipo contrario deberá adivinar el código y luego viceversa. (Si el

código resulto en algo muy complejo y difícil de adivinar, el equipo podrá dar más de una pista al equipo contrario).

Ejercicio 5. “Haz un video que sea resultado de la lectura de un libro.”

Variante: ¿Cómo podemos contar ese libro sólo con imágenes? Para este ejercicio es necesario que las y los asesores elijan alguna historia o cuento para leer en la sesión. Una vez que se haya leído la historia, los participantes procederán a contarla con imágenes (se puede utilizar la fotografía o el video como recurso, pero también la búsqueda de imágenes independientes o el dibujo como tal). La idea es que puedan generar una interpretación propia de los personajes y los espacios de la historia, y puedan traducirla a objetos físicos.

Ejercicio 6. “Documenta el cambio, la decadencia, la metamorfosis, los cambios que van sucediendo con el paso del tiempo. Fotografía la misma cosa varias veces durante el día.”

Variante: A considerar como un ejercicio que puede plantearse a principio de curso, para presentarse al finalizar el mismo. La idea consiste en hallar un escenario u objeto (del cotidiano) que llame la atención de los participantes, puede ser un parque, su escuela, su habitación, una planta, un juguete etc. Deberán fotografiarlo, grabarlo o incluso dibujarlo constantemente (puede ser una vez al día o una vez a la semana) para ver cómo es que ese escenario u objeto se va modificando con el paso del tiempo. También pueden utilizar la escritura como recurso para que no se les escape ningún detalle.

Al finalizar el curso, podrán presentar todas sus imágenes ordenadas y compartir los cambios con sus compañeros. En

algunos objetos se verá con mayor claridad el paso del tiempo (como en las plantas) la idea es que ellos mismos perciban las diferencias entre una imagen y otra.

Ejercicio 7. “Diseña un examen de arte.”

Variante: Diseña un examen de todo lo que has aprendido en el TIAP. Este ejercicio debe manejarse a manera de juego, y sobre todo con las y los participantes de mayor edad (que hayan participado en más de una ocasión en el taller). Las y los niños empezaran a pensar sobre las cosas que han aprendido y se las ingeniaran para hacer todas las preguntas que se les ocurran. Al final pueden aplicar su examen a las y los asesores de su curso (jugar con los roles habituales dentro del salón resulta muy divertido).

Ejercicio 8. “Si las fotografías provienen de la realidad, ¿Qué clase de realidad proviene de las fotografías? Reconstruye una fotografía tridimensionalmente.”

Para este ejercicio se pueden realizar las fotografías previamente de algún escenario especial para las y los niños, las cuales podrán imprimir y llevar a clase. Posteriormente podrán adecuarlas de diferentes maneras para recrear esa misma fotografía o un nuevo espacio, pero esta vez de manera tridimensional. Para esto podrán utilizar otros recursos, como palitos de madera, plastilina, papel etc., esto sin perder la idea original de la fotografía.

Ejercicio 9. “Escenarios. Haz una película a partir de escenas ya filmadas. O que una persona escriba la trama, y otro filme la película. O ESCENAS SACADAS DE UNA BOLSA, cada uno escribe dos o tres escenas, las meten en la bolsa, alguien saca unos diez

papeles de ahí, los acomoda en el orden que salieron y así se filman.”

Para este ejercicio se puede utilizar la segunda opción. Cada participante deberá escribir una escena corta (de no más de tres líneas) que puede contener un tema determinado, después los asesores o asesoras procederán a dar la indicación de sacar 4 o 5 papelititos que se grabarán durante las siguientes sesiones.

Ejercicio 10. “Diseña un saludo de manos secreto.”

Esta actividad puede realizarse en parejas a manera de juego. Cada pareja deberá inventar un saludo de manos secreto, que después podrán enseñar al grupo y a las y los asesores.

Ejercicio 11. “Diseña oralmente un paisaje en lugar pintarlo.”

Variante: Este ejercicio puede realizarse directamente, es decir, dar la instrucción de que las y los participantes diseñen oralmente un paisaje, o se puede también, adecuar la actividad a manera de meditación. Para lo cual las y los participantes deberán hallarse en una posición cómoda y con los ojos cerrados.

El ejercicio empieza con 4 o 5 respiraciones profundas. Después se pedirá a las y los participantes que presten atención a la voz del narrador/a, y a la situación que describirá (puede ser un cuento). Una vez terminado el relato, todos podrán abrir los ojos y comentar sus experiencias sobre cómo imaginaron los escenarios y personajes (lo pueden dibujar o escribir si así lo desean), o sobre lo que sintieron al realizar la actividad etc.

Actividades finales de relajación-meditación

Ante la constante estimulación a la que diario nos enfrentamos en nuestros entornos cotidianos, la meditación surge como una herramienta ancestral que nos ayuda a conectar la mente con el cuerpo, para así encontrar tranquilidad y serenidad en el momento presente. Hoy en día es muy común observar a niños y niñas estresados por la constante estimulación digital. El ritmo y la exigencia a la que se ven sometidos dificulta que tengan tiempo apenas para jugar, divertirse o relajarse.

Las y los niños no necesitan estar constantemente entretenidos y estimulados, también necesitan tiempo para conocerse y relajarse en espacios seguros en los que haya tranquilidad y silencio. Los ejercicios de meditación son muy beneficiosos para el autoconocimiento, la regulación emocional y la memoria. Además de ello, favorecen estados de calma, propiciando la atención consciente hacia todo aquello que sucede en nuestro interior y exterior.

Belén Piñeiro, especialista en Educación Emocional en la primera infancia y máster en Neuropsicología y Educación, establece en “Educar las emociones en la primera infancia” los siguientes beneficios de la meditación guiada:

- Responsabilidad de la vida propia (emociones)
- Incremento de la autoestima y la confianza en sí mismo
- Mayor concentración y enfoque hacia lo que se desea
- Menos estrés y ansiedad
- Mejor conciliación del sueño
- Menos impulsividad
- Incremento de empatía y gratitud

- Mejora del sistema inmunológico
- Mayor capacidad de enfrentarse a las frustraciones y a las dificultades
- Incremento de paz, tranquilidad, felicidad
- Menos violencia

En el caso particular de TIAP, los ejercicios de meditación pueden realizarse al finalizar las sesiones para relajar a las y los participantes luego de las actividades que los asesores tengan programadas.

A continuación mencionaremos los pasos a considerarse para una meditación eficaz, no olvidando que cualquier persona puede realizarla siempre y cuando tenga las herramientas y la disposición necesaria para llevarla a cabo.

1. Escoger un lugar tranquilo y ventilado, puede ser el mismo salón de clases o algún sitio de la escuela que funcione para la actividad.
2. Preparar el ambiente, si la actividad se realizará en el salón, se pueden apagar las luces y acompañar la sesión con música suave (puede ser el sonido del agua fluyendo, o incluso de un cuenco).
3. Las y los participantes deberán dejar en algún sitio todo aquello que les estorbe, si así lo desean pueden quitarse los zapatos.
4. Las y los niños pueden acostarse en el suelo, para ello se puede emplear alguna cobija o tapetes. Si no es así, pueden colocarse también sentados sobre los bancos o el suelo, de la manera más cómoda posible.
5. De realizarse en el suelo, las y los participantes deberán extender su cuerpo completamente, con las palmas de las manos mirando hacia arriba. De realizarse en las sillas, deberán apoyar bien los pies sobre el suelo, la espalda recta y las manos sobre las rodillas.

Capítulo IV

Actualmente existen muchos videos sobre meditaciones guiadas que pueden realizarse, describiremos a continuación una breve meditación de 5 a 8 minutos, que puede emplearse con niños y niñas de 6 años en adelante.

Comenzaremos cerrando los ojos y poniendo toda nuestra atención en la respiración. Observa y siente como el aire frío entra en tu cuerpo, como tus pulmones se ensanchan, y al exhalar el aire sale caliente. Repetiremos tres veces más.

Ahora llevaremos toda nuestra atención a nuestros pies, deja que caigan suavemente sin tensarlos, están ligeros. Imagina la sensación de que tus pies se despegan del suelo, ligeros y livianos como un copito de nieve. Aflójalos un poquito más.

Esa sensación de relajación se eleva ahora por tus piernas, y las sientes cada vez más livianas. Inhalas sintiendo la relajación en tu cuerpo. Llevamos ahora toda nuestra atención a la pancita, la notamos suave y blandita, y notamos como se infla y como baja. Relájala.

Ahora, llevamos nuestra atención a los brazos, ligeros, flojos, nota como los dedos de las manos se van relajando más y más, puedes llegar a sentir un cosquilleo. Tu cuerpo se está aflojando.

Ahora, centra toda tu atención en tu frente, lisa, suelta. Bajamos hacia los parpados, y luego hacia las mejillas, las sentimos flojitas y caídas. Vamos sintiendo como la piel se relaja cada vez más, liviana. Centramos nuestra atención en las aletas de la nariz para sentir como entra y sale el aire de ahí.

Bajamos ahora a la boca, tus labios se entreabren, están relajados y livianos, la mandíbula cae, cada vez notas tu cara más y más

Capítulo IV

relajada. Inhalas, y disfrutas este momento de paz y tranquilidad. Tu cuerpo está absolutamente relajado. Es una sensación muy bonita. (Esperamos de uno a dos minutos).

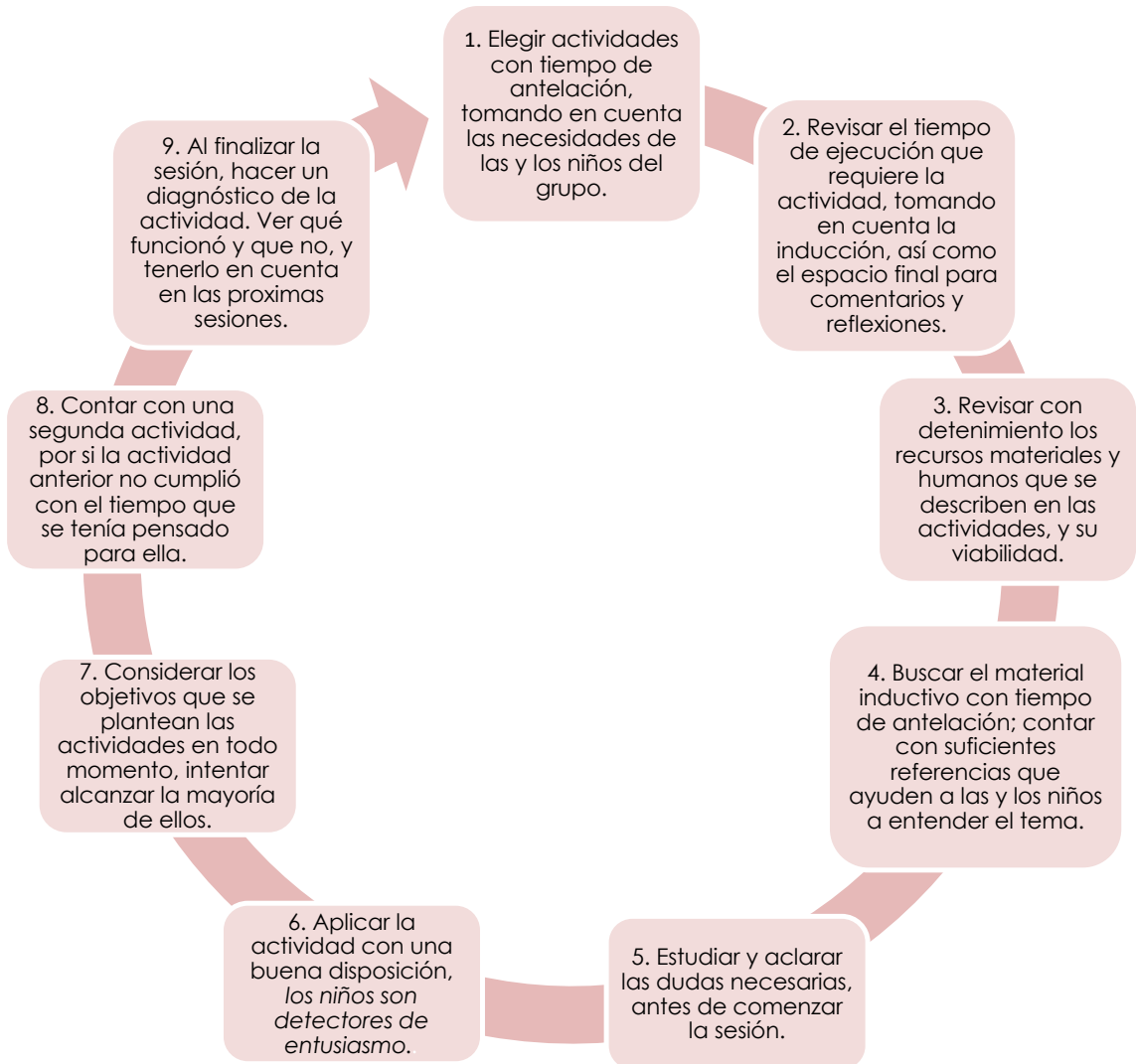
Vamos a contar del uno al diez para incorporarnos lentamente. Empezamos a escuchar los sonidos que se oyen a nuestro alrededor, sonreímos lentamente. Vamos sintiendo a nuestro cuerpo poco a poco reaccionar ante los olores, los sonidos, vamos moviendo los deditos de las manos. Empezamos a abrir nuestros ojos poco a poco, observamos lo que hay a nuestro alrededor. Nos levantamos y empezamos a estirarnos poco a poco.

Hemos aprendido a relajarnos un poco el día de hoy, a sentir a nuestro cuerpo y escucharlo.¹⁰³

¹⁰³ Meditación guiada, Belén Piñero. Consultado el 16 de agosto del 2019 en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=511&v=ZQoqVUfUwI4

Capítulo IV

Guía para asesores y asesoras del TIAP para realizar las actividades

Análisis de las propuestas de talleres experimentales que los asesores y asesoras presentaron en las entrevistas realizadas durante el TIAP 2017-2 y 2018-2

Además de la posibilidad de poder incluir un taller en el que se involucren las prácticas artísticas contemporáneas como eje de enseñanza, se ha planteado también en el presente capítulo la incorporación de nuevos talleres experimentales (con un enfoque actualizado) que puedan responder a las necesidades de las y los niños que acuden al TIAP. Para ello evaluaremos a continuación su viabilidad en distintos terrenos.

- **Talleres experimentales propuestos por asesores y asesoras:**
 - » Joyería para niños
 - » Estampado textil
 - » Cartonería
 - » Juguetes mexicanos
 - » Involucrar herramientas tecnológicas como apps, para conocer sobre edición de video y sonido, dibujo, pintura digital y modelado en 3D
 - » Fotografía y video
 - » Animación
 - » Cine
 - » Reciclaje
 - » Dibujo y pintura experimental
 - » Expresión corporal
 - » Dibujo avanzado para niñas y niños de 11 y 12 años
- **Los talleres que presentan mayor incidencia en las entrevistas son:**
 - » Cartonería
 - » Fotografía y video

- » Animación
- » Reciclaje
- » Dibujo y pintura experimental
- » Expresión corporal
- **Viabilidad de los talleres**
 - » Cartonería (alta viabilidad)

¿A qué público está dirigido el taller? Niñas y niños de 7 a 12 años.

Orientación: Artes Plásticas

Objetivo: El objetivo principal de este taller es que los participantes puedan conocer la técnica de la cartonería, desde la concepción popular que representa para nuestro país. Así mismo, es objetivo primario, que los participantes desarrollen habilidades para modelar sus propios personajes, y también que lleven a la práctica los conocimientos sobre pintura (acrílica y vinílica) que han visto en niveles anteriores. Algunas de las actividades que se propusieron para este taller son:

- » Alebrijes (individuales o en colectivo)
- » Catrinas y calaveras
- » Piñatas (elaboradas en colectivo)
- » Modelado de personajes (individuales)
- » Máscaras y juguetes (individuales)

¿Qué posibilidades tiene la propuesta del taller dentro de la FAD?

El TIAP ha desarrollado actividades relacionadas con la cartonería y el modelado en años anteriores. La propuesta más reciente de cartonería se presentó en la Megaofrenda 2018 de la UNAM, la cual logro el reconocimiento que otorga la Universidad a las ofrendas que presentan mayor originalidad. Por tanto, desarrollar

un Taller experimental de Cartonería, optimizaría la atención hacia proyectos culturales en los que el TIAP ha sobresalido.

Retomar una técnica tan valiosa como la cartonería infantil, representa un gran avance para lograr que las y los niños exploren otras maneras de hacer escultura y modelado; es una propuesta que puede resultar llamativa para los participantes que tienen interés en las técnicas artísticas tradicionales.

¿Qué recursos necesita el taller (materiales y humanos)?

Recursos materiales: Papel craft, hojas de periódico, harina y agua, pintura (acrílica y vinílica), pinceles, brochas y plastilina.

Recursos humanos: Un encargado para enseñar las diferentes posibilidades que tiene la cartonería, es necesario que exista una persona que tenga conocimiento sobre el tema, y que esté dispuesto a colaborar capacitando a las y los asesores que deseen dar este taller.

» **Fotografía y video** (viabilidad media)

¿A qué público está dirigido el taller? Niñas y niños de 8 a 12 años.

Orientación: Multimedia

Objetivo: Lograr que los niños y niñas con interés por la fotografía y el video que asisten al TIAP, tengan las herramientas necesarias y la instrucción adecuada para realizar sus propias creaciones utilizando ambos medios. Es prioridad que los niños puedan conocer estas modalidades artísticas desde la experimentación¹⁰⁴ y acercándose a las aplicaciones que la fotografía y el video tienen hoy en día.

¹⁰⁴ Escudriñando, investigando, probando constantemente las distintas posibilidades que puede tener el uso de los recursos propuestos. La experimentación en este sentido es un acto que absorbe y asimila consecuencias del acto anterior (conocimiento previo o adquirido de una manera distinta), llevando el significado que de éste, se ha extraído y conservado.

¿Qué posibilidades tiene la propuesta de taller dentro de la FAD?

En años anteriores existió el taller experimental de fotografía, que, por razones diversas, se eliminó a pesar de la respuesta favorable que empezaba a tener. La integración de un taller de fotografía y video resultaría satisfactorio para muchos niños y niñas que tienen interés por este campo, es una buena oportunidad para que conozcan otra modalidad artística, con una orientación hacia los medios con los que conviven con más frecuencia en su cotidiano.

Es necesario incorporar nuevamente aquellos talleres que resultan atractivos y diferentes para los niños que acuden al taller, en el TIAP 2018-2 se corroboró preguntado a los niños y niñas sobre su interés por este taller, y la respuesta fue bastante buena; hay muchos participantes (sobre todo niños de entre 8 y 12 años) que quieren aprender sobre este tipo de contenidos.

¿Qué recursos necesita el taller (materiales y humanos)?

Recursos materiales: Equipo multimedia (proporcionado por la Facultad).

Recursos humanos: Un equipo de 2 asesores (con experiencia en fotografía y video) encargados de la planeación de las actividades para este taller.

» **Animación** (viabilidad media)

¿A qué público está dirigido el taller? Niñas y niños y de entre 8 y 12 años.

Orientación: Multimedia

Objetivo: El objetivo de este taller, es que las y los participantes

puedan conocer los procesos que se desarrollan en la animación, y si es posible, crear con ello (en conjunto) un cortometraje de ficción. En este taller los niños aplicarán distintas habilidades que han adquirido en niveles anteriores, como el modelado de sus personajes y la creación de elementos escenográficos con pintura y otros recursos plásticos, como el collage o la estampa. Así mismo, se orientará el aprendizaje de las y los participantes hacia el mundo de la cinematografía, proporcionando ejemplos sobre diferentes tipos de animación y sus procesos.

¿Qué posibilidades tiene la propuesta de taller dentro de la FAD?

Durante el TIAP 2017-2, se realizó una actividad experimental de animación con niños y niñas de entre 7 y 9 años. Los niños planearon la historia, realizaron los personajes y la escenografía (utilizando pintura y diferentes tipos de papel). Las y los asesores explicaron cuál era el procedimiento para realizar una animación con stop motion, procediendo después a animar la historia poco a poco. El resultado final fue bastante satisfactorio para las y los participantes. Al final se mostró en una proyección durante la kermés a término del curso.

Así mismo, en su más reciente exposición "Semillero de creatividad 35 años del Taller Infantil de Artes Plásticas" realizado en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, se llevó a cabo un taller de animación abierto a niñas y niños de diferentes edades. En el cual pudieron realizar actividades de dibujo animado, así como la creación de diferentes videos utilizando principios básicos de stop motion.

Durante estas actividades, se ha comprobado que las y los niños están abiertos a conocer el mundo de la animación, es

una actividad que disfrutaran mucho. Los procesos son diferentes, y al final, ver el resultado de su trabajo proyectado, es muy satisfactorio.

¿Qué recursos necesita el taller (materiales y humanos)?

Recursos materiales: Equipo multimedia (proporcionado por la facultad). Diferentes tipos de papel, pintura (acrílica y vinílica), pinceles y brochas, plastilina o arcilla.

Recursos humanos: Asesores y asesoras con experiencia en el campo de la animación, o en su defecto, un encargado para capacitar a asesores y asesoras que deseen dar el taller.

» **Reciclaje** (viabilidad alta)

¿A qué público está dirigido el taller? Niños y niñas de 8 a 12 años.

Orientación: Artes Plásticas

Objetivo: La intención de este taller es utilizar el reciclaje como un recurso para desarrollar la creatividad en las y los participantes; experimentando y generando distintas piezas que pueden ser incluso, funcionales en la vida cotidiana de las y los niños.

Algunas actividades que se proponen para este taller son las siguientes:

- » Escultura con elementos reciclados
- » Creación de personajes (utilizando objetos reciclados pequeños)
- » Construcción de ciudad con objetos reciclados (actividad en equipo)
- » Sellos con objetos reciclados o elementos de la naturaleza (que ya estén en el suelo)

- » Cubismo (utilizando objetos diversos para realizar composiciones)
- » Creación de máscaras con elementos flexibles reciclados

¿Qué posibilidades tiene la propuesta de taller dentro de la FAD?

Esta propuesta de taller tiene una alta viabilidad por ser un taller orientado hacia las artes plásticas. En años anteriores se han realizado actividades relacionadas con el reciclaje y la propuesta de creación de un taller que se enfoque en este tema puede ser muy llamativo para las y los participantes. Hacer conciencia sobre las distintas formas en que podemos reciclar objetos y materiales diversos (y con ello, crear piezas artísticas) es muy importante para las generaciones actuales; es necesario hacer ver a las y los participantes que también se puede generar arte desde el reciclaje.

¿Qué recursos necesita el taller (materiales y humanos)?

Recursos materiales: Distintos objetos que las y los participantes se encargaran de conseguir en sus hogares, para reciclar. Algunos otros deberán ser proporcionados por las y los asesores, o bien, se puede planear una campaña de reciclaje dentro de la FAD o las comunidades aledañas.

Pinturas para complementar, diferentes tipos de papel, pegamento y tijeras. Así como distintos materiales y herramientas que las y los asesores puedan considerar necesarios para la ejecución de las actividades.

Recursos humanos: Dos asesores con experiencia en el reciclaje, encargados de la planeación de las actividades de este taller, o en su defecto, un encargado para capacitar a las y los asesores.

» **Dibujo y pintura experimental** (viabilidad media)

¿A qué público está dirigido el taller? Niños y niñas de 6 a 12 años.

Orientación: Artes Plásticas

Objetivo: Este taller surge como una propuesta para alentar a las y los participantes a ver a la experimentación como una práctica constante que puede llevarlos a darle un giro diferente a los materiales plásticos que generalmente ya conocen. Se trata de incentivar a los niños y niñas, a prestarle atención a los distintos procesos que se desarrollaran cuando crean y, al mismo tiempo, motivarlos para descubrir algunos más.

En este taller es importante dar a conocer a los participantes ejemplos sobre las distintas formas de manifestación artística (dibujo y pintura), que artistas de generaciones pasadas y actuales han empleado para su propia producción¹⁰⁵. El objetivo de estos ejercicios es que las y los niños puedan entender que no existen formas únicas para expresarse, y que, por el contrario, experimentando, encontraran la que más le agrade.

¿Qué posibilidades tiene la propuesta de taller dentro de la FAD?

Este podría ser un taller muy atractivo para las nuevas generaciones y los niños que han participado antes en el taller. Sobre todo, si las actividades se planean debidamente integrando procesos lúdicos de aprendizaje.

¿Qué recursos necesita el taller (materiales y humanos)?

Recursos materiales: Diferentes tipos de papel, pinturas (acrílica, vinílica, acuarela), lápices de cera, colores, etc.

¹⁰⁵ Para lo cual pueden emplearse las actividades y ejercicios propuestos en el apartado anterior.

Recursos humanos: Dos asesores o asesoras que tengan conocimiento sobre dibujo y pintura experimental, y procesos lúdicos de aprendizaje, (o en su defecto, un encargado para capacitar a las y los asesores).

» Expresión corporal (viabilidad baja)

¿A qué público está dirigido el taller? Niños y niñas de 6 a 12 años.

Objetivo: El objetivo central de este taller es crear un espacio armónico en el que las y los niños puedan aprender jugando, utilizando su voz y su cuerpo como herramientas de expresión artística. En este taller es importante crear un espacio seguro para la expresión verbal y corporal, incentivando la utilización de diferentes herramientas propias de las artes escénicas, como la creación de máscaras (o diferentes accesorios corporales), la planeación de obras de teatro, etc.

Así mismo se pretende que en este taller puedan utilizarse diferentes actividades lúdicas de aprendizaje y de carácter recreativo.

¿Qué posibilidades tiene la propuesta de taller dentro de la FAD?

El taller presenta algunas dificultades, en tanto no es un taller que se enfoque completamente en la creación plástica. Sin embargo, no se descarta la idea de que en años posteriores se pueda llevar a cabo la planeación de un taller infantil de expresión corporal, para niñas y niños que tengan un interés cercano a las artes corporales como el teatro o la danza.

Por otro lado es importante mencionar que hay muchas actividades de expresión corporal que se pueden aplicar en las sesiones del TIAP, a manera de actividades introductorias o de distensión.

¿Qué recursos necesita el taller (materiales y humanos)?

Recursos materiales: Materiales que sirvan de complemento para la ejecución de las actividades, como diferentes tipos de papel, pinturas y materiales para modelar.

Recursos humanos: Asesores o asesoras que estén capacitados en el tema, o en su defecto, buscar a un encargado que pueda dar un taller sobre la expresión corporal infantil, a las personas que deseen dar el taller.

- **Proyectos elegidos, sometidos a valoración y elegidos por responder a los intereses de las y los niños de TIAP, así como por su viabilidad de ejecución**

Taller	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Cartonería y Reciclaje 	<p>Se han incorporado ambas actividades (a manera de un solo taller), por tener una orientación hacia procesos artísticos tradicionales.</p> <p>Este taller se ha seleccionado por responder al interés de acercar a las y los participantes a técnicas artísticas que son importantes dentro de la cultura mexicana; así como por incentivarlos a crear utilizando objetos y materiales reciclados, que pueden ser de gran utilidad en su vida cotidiana.</p> <p>En este taller se pretende que haya una perspectiva de enseñanza actualizada que aporte a los participantes una visión fresca sobre las actividades descritas en el apartado anterior, por ello, es necesario que exista un compromiso real por parte de todos aquellos que conforman la organización del TIAP, para lograr incorporar actividades que aporten aprendizaje significativo durante los procesos de ejecución y no solo al finalizar las actividades.</p>

Capítulo IV

Taller	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="168 467 463 495">• Fotografía y Video<li data-bbox="168 505 364 532">• Animación	<p data-bbox="508 342 1145 657">Aunque estos talleres han presentado una viabilidad de ejecución media, se han elegido porque responden a los intereses de los niños y niñas que actualmente acuden al TIAP, los cuales presentan un alto interés por aprender sobre diferentes modalidades artísticas independientes a las artes plásticas, prácticas artísticas que involucran la utilización de medios audiovisuales con los que conviven diariamente; así como por el alto nivel de incidencia que presentan los talleres en comparación con los demás, en las entrevistas presentadas al final de esta investigación.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="168 950 427 1010">• Dibujo y pintura experimental	<p data-bbox="508 672 1145 846">Este taller se ha elegido por responder a uno de los intereses principales de esta investigación, que es el de acercar a las y los participantes que acuden al TIAP, al conocimiento de distintas prácticas que se suceden dentro del arte contemporáneo. Una de ellas, la experimentación como eje central de aprendizaje.</p> <p data-bbox="508 850 1145 963">Se ha seleccionado también, por ser un taller que se aleja de los procesos mecánicos, y más bien, se enfoca en los procesos y experiencias de las y los participantes a la hora de crear.</p> <p data-bbox="508 967 1145 1110">Para este taller, es fundamental que exista una correcta planeación de las actividades, para ello se han descrito en los apartados anteriores algunas actividades que pueden ser empleadas e incluso modificadas para las sesiones del TIAP.</p> <p data-bbox="508 1143 1145 1255">Cabe mencionar que, aunque dichos talleres no pudieran llevarse a cabo, las actividades y ejercicios propuestos, podrán emplearse de manera recurrente en los demás talleres.</p>

4.3 Fomentar la integración de estudiantes y egresados de la Facultad de Artes y Diseño en el campo de la educación artística infantil

Generar una red de apoyo entre los asesores que ya han participado en el TIAP y los que están próximos a participar. Observando los aciertos y deficiencias de cada curso para mejorar en los próximos años.

Para ejercicio de este último apartado haremos uso de una reflexión sobre arte y educación del profesor Gilberto Aceves Navarro, en donde refiere:

“¿A qué se dedica el 80% de la población de las escuelas de arte que sale a trabajar a la calle? Casi todos terminan dedicándose a la educación, ya sea en su taller particular, o dando clases en escuelas [...] pero entonces, ese 80% de personas que egresa de las escuelas de arte y que termina en el ámbito educativo, ¿verdaderamente está preparado para impartirla? No, porque la pretensión de las escuelas de arte es formar artistas. [...] Es fundamental que los niños tengan contacto con el arte. Porque el arte es un juego de *forma*. Jugar con el arte, con la forma, nos otorga capacidad para ver cómo son las cosas, nos permite observar nuestro entorno con mayor nitidez y claridad, nos posibilita encontrar respuesta por nosotros mismos. De eso se

trata el juego: de ver por uno mismo y comunicarlo bien. Las escuelas de arte no enseñan esto, cosa que es una lástima. Las escuelas de arte deberían enseñar a los alumnos cómo ser un buen pedagogo, como ser un educador; hacen falta escuelas de arte que lo hagan, pues es necesario que quienes egresan tengan una verdadera capacidad pedagógica.”¹⁰⁶

Es vital que la Facultad de Artes y Diseño involucre a sus programas educativos una línea enfocada en educación artística infantil. El trabajo que ya desempeña el TIAP es muy valioso e importante, no en todos los talleres de artes plásticas se brinda una capacitación pedagógica a las y los talleristas, sin embargo, esto no siempre es suficiente para aquellas personas que desean involucrarse en el campo de la docencia, de manera formal en escuelas públicas o privadas, incluso en sus propios talleres.

Un gran porcentaje de las y los egresados de la Facultad de Artes y Diseño enfocan su labor como artistas visuales en el campo de la docencia; qué gran paso sería poder capacitar a las y los jóvenes que quieran involucrarse en este campo con cursos o talleres que abarquen la práctica docente en educación infantil, analizando temas de actualidad pedagógica y psicológica.

Para este punto proponemos el ejercicio de convocar a personas interesadas en el campo de la docencia, pedagogía, y psicología dentro y fuera de la FAD, a la creación de espacios para el diálogo y la crítica sobre temas de educación artística infantil. Con ello se pretende la recuperación de ideas, comentarios, conocimientos teóricos y prácticos, proporcionados por las personas que deseen

¹⁰⁶ Gilberto Aceves N., “El quehacer educativo” en *Memoria del Congreso Nacional de Educación Artística, espacio de posibilidades infinitas del 4 al 8 de septiembre de 2006*, 31.

colaborar con la actividad, que pueden ser de gran utilidad para los estudiantes de la FAD.

Establecer un registro de todas aquellas dudas, comentarios y propuestas de las y los participantes, respecto a la creación de cursos y talleres de capacitación pedagógica y psicológica y el alcance que pudieran llegar a tener de aplicarse en el contexto de la facultad.

EL TIAP ha logrado compartir gran parte de su saber sobre pedagogía y psicología en educación infantil durante muchos años, sin embargo, la actualización en dichos temas es cada vez más necesaria. Hoy en día existen múltiples y variadas formas desde las cuales se pueden analizar los temas en cuestión, y no es necesario abarcar todo de una sola vez, pero sí podemos empezar por conocerlos poco a poco, aplicándolos al contexto en que deseemos ejercer la práctica docente.

Propuesta para convocar a exasesores y asesoras del TIAP a entablar mesas de diálogo con personas interesadas en realizar su servicio social trabajando con niños y niñas.

El objetivo de esta actividad es que cada año se puedan generar relaciones y vínculos entre las y los asesores que han participado en el TIAP en años anteriores y los que están próximos a realizar su servicio social en el taller. Anteriormente, antes de comenzar los cursos, se planeaban reuniones en las que participaban algunos exasesores y asesoras, dando su opinión sobre el trabajo que se realizaba en el taller, y lo que es más importante aún, apoyando con consejos sobre cómo trabajar con grupos específicos.

Estas reuniones fueron bastante acertadas, sobre todo porque

los asesores del nuevo ciclo podían conocer los ejemplos más comunes sobre las dificultades o problemáticas que se podían llegar a suscitar durante el transcurso de las clases, lo cual prevenía a los nuevos integrantes para estar atentos sobre las situaciones que podían surgir y cómo resolverlas.

Recuperar este tipo de reuniones es fundamental para el desarrollo del TIAP, no solo al inicio del curso, sino también durante y al finalizar cada ciclo. En este apartado proponemos reuniones en las que se pueda discutir brevemente (cada cierto tiempo una vez iniciado el curso, y también al finalizar), cuáles son los aciertos y cuáles son las dificultades más características que se generaran en el TIAP. Hacer un listado sobre ambas situaciones para trabajarlas grupalmente con el apoyo de todos los asesores.

Es importante recuperar y abrir cada vez más el espacio de dialogo en el TIAP entre asesores y coordinadores desde el inicio. Algunos de los problemas más evidentes que se han presentado en el taller, (descritos en las entrevistas) tiene que ver justamente con la poca apertura que hay por parte de la administración hacia temas de actualidad. Dichas inconformidades por parte de las y los asesores son un indicador de que es necesario hallar una ruta distinta de acción en el TIAP. Una ruta que permita la recepción de diferentes propuestas que enriquezcan todavía más al taller e impulsen su crecimiento para beneficio de todas y todos los participantes.

CONCLUSIÓN

Los conocimientos se adquieren y legitiman en diferentes espacios reales o virtuales, en la comunicación que tenemos diariamente con diferentes personas en nuestros entornos más inmediatos; los aprendizajes ocurren cuando vinculamos nuestras experiencias con las de los otros en los espacios de convivencia. “No solo los maestros enseñan, no solo las escuelas educan”¹⁰⁷.

Como una alternativa educacional, los espacios no formales en la Ciudad de México tienen en sí una fuerza importante para movilizar un cambio hacia nuevas configuraciones sociales, es decir nuevas formas de relacionarnos desde lo colectivo. Estos escenarios, son puntos de encuentro para el intercambio de experiencias, canales por medio de los cuales las y los aprendices tienen acceso a distintos saberes sin la necesidad de que éstos cuenten con un perfil educativo específico. Característica importante hacia la meta de propiciar un incremento en cuanto al tema de la accesibilidad educativa en nuestro país.

Ante el supuesto de que la formación escolar es indispensable para escalar las metas que se propone un sistema fundamentado en la competencia, los espacios educativos no formales surgen como una vía alterna que ha llegado a favorecer la igualdad de oportunidades tanto para aprender como para enseñar.

El presente proyecto nació de la necesidad de reivindicar la función educativa de estos espacios, como escenarios alternativos generadores de experiencias, que posibilitan (en

¹⁰⁷ Patricia Sarlé, Elizabeth Ivaldi, Laura Hernández, *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*, (Madrid España: OEI, 2015), 62.

más de una manera) el desarrollo emocional e intelectual de la población infantil de nuestra ciudad. Se comprobó, observando constantemente a la población con la que decidimos trabajar (niños y niñas en distintos espacios culturales de la Ciudad de México y del TIAP) que la expresión como un proceso de ser humano, es una necesidad que debe ser atendida desde la primera infancia, y hoy en día los ambientes y espacios en los que las y los niños se desarrollan son un factor clave para analizar dichos procesos.

Las experiencias que las y los niños viven en espacios educativos no formales, tienen una gran relevancia para su desarrollo posterior, es por ello que no deben considerarse como elementos aislados del resto de las acciones que los niños viven en otros entornos, las expresiones artísticas se vinculan estrechamente con la vida familiar y social (al favorecer procesos de comunicación), impulsan la creación de vínculos afectivos y de confianza, he ahí su importancia.

Del mismo modo, en este proyecto se planteó como prioridad fundamental, examinar la importancia específica de los talleres de artes plásticas y visuales (en el marco de la educación artística infantil del siglo XXI) teniendo en cuenta el enfoque metodológico que actualmente los mismos emplean. En el camino decidimos hacer eco de los talleres que con más frecuencia se observan en la Ciudad de México, realizando un breve análisis de su actividad y el impacto social que presentan en la actualidad.

Como características significativas descubrimos que la integración de actividades artísticas y culturales en una comunidad puede desarticular la fragmentación social y contribuir a la resolución

Capítulo IV

de problemas de primera necesidad; reforzando lazos de convivencia, recreación, disfrute y participación de la vida cultural y artística de la ciudad.

La población en general requiere de medios que posibiliten las relaciones personales e intrapersonales, medios que estimulen la interacción y empatía con los miembros de su comunidad. Es por ello que acrecentar e intensificar actividades que refuercen los vínculos humanos, debe ser uno de los cometidos principales de cualquier planeación que involucre a la educación artística.

La creación de talleres, que atiendan a todo tipo de público, es vital para lograr esta vinculación, pero para que esta sea exitosa se tienen que tener en cuenta los sectores que conforman a este público, y a partir de ello formar estrategias y contenido aptos para cada población.

En los talleres que se mencionaron en el capítulo 1 de esta investigación, observamos como desventaja principal la falta de contenidos actualizados y la escasa capacitación pedagógica que presentan algunas de las y los talleristas que participan en dichos escenarios. No hay que olvidar que las condiciones de calidad de enseñanza resultan necesarias para garantizar el bienestar de los niños y las niñas, potenciando sus aprendizajes.

La actividad pedagógica comienza en el flujo interrogatorio sobre los procesos que envuelven el desarrollo de los niños y en consecuencia al abordaje de aquellos factores que resultan claves en la planeación de cualquier taller. Aquellas interrogantes sobre: ¿Cómo los niños perciben y aprehenden su realidad contemporánea? ¿Cómo están viviendo su niñez? ¿De qué manera perciben el arte? ¿Qué características debiera

tener un curso/taller para contemplar las necesidades de las y los niños en la actualidad? ¿Cómo podemos cumplir el objetivo de transmitir diversos saberes a las nuevas generaciones haciéndolos partícipes de sus propios aprendizajes? resultan ineludibles.

Algunos espacios en la ciudad, se han encargado de generar entornos propicios para la enseñanza de las artes, considerando las interrogantes anteriores y desarrollando estrategias educativas que atiendan a las nuevas generaciones desde una concepción integral y humanística; atendiendo a poblaciones vulnerables y generando redes de apoyo entre diferentes comunidades. Muchos de ellos han optado por la integración de diferentes prácticas que propicien en las y los participantes, el descubrimiento de distintas áreas de conocimiento, desde el juego, la experimentación, la expresión corporal, hasta la inclusión de prácticas esenciales como el yoga y la meditación.

Los contenidos y la manera en la que estos se transmiten debe ser una prioridad. Es menester dialogar y reflexionar en torno a este tema para impulsar proyectos de formación pedagógica en concordancia con las necesidades de las y los niños de la ciudad.

Por otro lado, concluimos que algunas de las características que se mencionan en esta investigación sobre el modelo educativo no formal, representan un gran reto para los talleristas, administradores y gestores, que operan en los espacios culturales de la Ciudad de México. Observando los diferentes escenarios, nos hemos percatado que algunos de ellos siguen trabajando bajo esquemas que se apegan a las formas convencionales de enseñanza. La evaluación (como distinción de mérito y

Capítulo IV

valor) sigue siendo una constante que algunos talleristas siguen empleando de manera automática, por ejemplo. No siempre se exploran formas diferentes de distribución de los espacios, ni se buscan alternativas para flexibilizar y actualizar los contenidos.

En muchos casos, resulta una tarea bastante compleja desarticular las jerarquías preestablecidas entre el tallerista y el alumno. La acción enseñanza/aprendizaje que debiera ser recíproca, sigue viéndose limitada por las maneras en las que el conocimiento de dispone y es válido solo desde un extremo.

Si bien es cierto, algunos de los programas que propone el gobierno de la ciudad han representado un aporte significativo para las y los habitantes de la misma, a algunos otros no se les ha dado la importancia necesaria, tal es el caso de los programas que se dirigen a poblaciones vulnerables y con alguna discapacidad. Los espacios culturales públicos, no cuentan con personal capacitado para atender a estas poblaciones, y, lejos de promover la participación de estos sectores en el ámbito cultural, terminan excluyéndolos.

El acercamiento a las artes desde la primera infancia, implica un reto mayor en tanto los planes de capacitación y formación de promotores culturales, son insuficientes y superficiales. No se abordan temas de relevancia sobre el manejo de grupos en situación vulnerable o sobre el acto de favorecer la escucha y la aplicación de diferentes herramientas comunicativas para auspiciar un acercamiento favorable a distintas actividades, considerando el entorno en el que las y los niños de una determinada comunidad se desenvuelven.

En otro orden de ideas, hemos llegado a la conclusión de que es

importante ubicar considerablemente el fenómeno del *tiempo libre*, y lo que significaría en la actualidad una intervención pedagógica sobre él.

Las formas en las que los habitantes de esta ciudad viven su tiempo libre y el cómo deciden o no emplearlo para realizar actividades con un objetivo educativo, han hecho que el fenómeno mismo del ocio vaya evolucionando. Ya no solamente como un concepto que se define por oposición al trabajo y con funcionalidad recuperadora en lo que se refiere al cuerpo físico, sino también como un fenómeno ambivalente, en el que frente a las presiones que inducen a vivirlo como un momento más de alienación o consumo, subsisten posibilidades diferentes de liberación, disfrute del tiempo presente y de potencialidad educativa.

Una gran parte de las actividades que se orientan a niños y niñas en espacios no formales de la Ciudad de México, transcurren en el tiempo libre o de ocio, sin embargo estas no acogen una pedagogía diferenciada. Lo cual resulta necesario para dejar de lado las actividades formativas e instructivas que solamente reproducen patrones mecánicos, y que, como se comentó antes, siguen siendo una constante en la enseñanza.

Antes que nada, es necesario promover en los talleristas una reflexión sincera sobre las prácticas instaladas en la educación artística de la primera infancia, mismas que, en muchas ocasiones, reducen las posibilidades de las y los participantes de converger en su propia interpretación sobre el arte mismo. Se mezclan actividades de educación artística con aquellas que únicamente fomentan la producción de lo utilitario y lo bello, la

valoración o mayor incentivación hacia aquellos niños y niñas considerando sus aptitudes. Fomentando la mitificación del arte como un privilegio inalcanzable para la mayoría de la población.

Las prácticas artísticas cobran presencia cuando nos alejamos de tales estigmas y analizamos nuestra práctica en un contexto de mayor amplitud, fomentando la capacidad de interpretación y la valoración del arte como una experiencia cotidiana, que valora el conocimiento previo de cada participante.

El ocio puede resurgir como una apropiación ventajosa siempre y cuando sepamos orientar su operatividad, ante su propio carácter ambivalente y contradictorio podemos acoger su potencialidad educativa y confluir con una pedagogía del ocio (Jaume T.); la cual, puede llegar a surgir en el momento en el que se dispone de una cierta cantidad de tiempo libre y cuando existen perspectivas de crecimiento para el mismo.

Este ideal apunta a develar la apreciación del *arte* en un determinado contexto (no solo en relación al carácter meramente utilitario o de *productividad* al que se le suele vincular). Acercándonos al supuesto de que para propiciar una pedagogía así, sería necesaria la disociación entre dichas formas de entender el arte y evocar a un sentido educacional que verdaderamente busque nuevas formas de interpretación del mismo. Con ello no se pretendería abolir la adquisición de habilidades generando resultados utilitarios, pero si se valoraría quizá en mayor amplitud, la manera en la que estas se viven en origen y proceso, más que en expectativas y resultados.

La observación de los temas antes señalados y las características analizadas en el primer capítulo de esta investigación, sobre los

talleres en la Ciudad de México, nos han llevado a encontrar la pauta comparativa que estábamos buscando para saber qué es lo que está funcionando y lo que no (en cuanto a los diferentes enfoques de enseñanza de las artes plásticas y visuales) para las y los niños de la Ciudad de México. Con ella logramos esclarecer lo que podría funcionar para el Taller Infantil de Artes Plásticas, desarrollando un proyecto de intervención que propiciara la evolución del mismo.

Mientras planteábamos una metodología que nos sirviera de guía para el desarrollo de la propuesta, encontramos muchas inquietudes sobre el carácter educativo del TIAP; la mayoría de ellas girando en torno a las condiciones de enseñanza, y hacia el lugar que ocupa la *educación artística infantil* en las políticas administrativas de nuestra facultad.

Descubrimos que el vacío editorial es grande, no porque no existan publicaciones que aborden el trabajo que se realiza en el TIAP, sino porque son pocas las que cuestionan los modelos habituales de enseñanza del mismo. Son pocos los textos que tratan el asunto en cuestión con un enfoque hacia lo que los niños y niñas que acuden a los cursos, requieren con urgencia en este momento.

Es claro y más que evidente que el TIAP exige un planteamiento distinto; una ruta de acción que interrogue constantemente las formas y métodos de enseñanza. Es por ello que decidimos centrarnos en una postura crítica, abierta y flexible para aceptar el desafío que implica la renovación educativa del taller. Esta investigación pretende así mismo, ser un aporte que contribuya a poner en discusión estos temas de manera constante en un

futuro.

También se propone ser una guía para las y los talleristas que decidan realizar su servicio social como asesores y asesoras del TIAP en los años siguientes; nos hemos propuesto la idea central de dotarlos de herramientas que puedan utilizar y adecuar en sus clases de la manera en la que mejor lo prefieran. Por ello una de las intenciones principales del proyecto, ha sido la de recopilar actividades y juegos que puedan ser empleados en diferentes momentos de las sesiones del curso. (Así mismo, proponemos la valoración aquellas actividades ya existentes en el taller, que pueden ser modificadas y acopladas de formas distintas para las sesiones del curso, algunas de ellas se anexan en la parte final de esta investigación, haciendo énfasis en su contribución respecto al desarrollo de las y los niños.)¹⁰⁸

Hemos propuesto la inclusión de actividades en las que los procesos lúdicos de aprendizaje sean tratados como prioridad, y no solo como un recurso para pasar el tiempo. La inserción de las prácticas artísticas contemporáneas (sus procesos) para posibilitar el intercambio de experiencias, que interroguen a su vez, las formas de creación artística que existen. Nos interesa incitar, y abandonar rutinas monótonas de enseñanza de las artes plásticas y visuales. Habilitando y permitiendo a los niños y niñas nuevas vivencias, incluyendo el interés por el mundo del arte, por la naturaleza y el entorno social, evitando modelos y haciéndolos partícipes de experiencias significativas.

Fomentar el uso de diferentes recursos que activen las actitudes críticas frente al mundo de las imágenes en las y los niños, es una prioridad ante el mundo contemporáneo en el que viven y se desarrollan.

¹⁰⁸ Ver anexo 3.

Capítulo IV

Esclareciendo que la intención del proyecto no es la de dotar a las y los niños de actividades que los saturen de conocimiento, y el uso de estas solo para entretenerlos o distraerlos, las actividades propuestas se plantean como medio de comprensión y apropiación de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, que pueden llegar a ampliar significativamente los campos de referencia de las y los participantes.

Cabe mencionar que dichas actividades, han sido aplicadas en tres espacios culturales de la Ciudad de México: Centros de Artes y Oficios: “Desarrollo Urbano” “Lomas de los cedros” y “La comuna”, corroborando el mensaje de que pueden ser aplicadas y modificadas para beneficio de las y los participantes de 6 a 12 años, facilitando procesos de comunicación y contribuyendo en gran medida a fortalecer lazos de empatía.

Las actividades propuestas plantean experiencias desafiantes tanto para las y los niños, como para los talleristas, y eso es lo que queremos lograr con esta investigación, impulsar procesos creativos de enseñanza, por medio de los cuales se puedan descubrir diferentes detonantes que activen aún más las actitudes críticas, reflexivas e interpretativas de las y los participantes frente al mundo que les rodea.

Queremos fomentar en las y los talleristas la capacidad de incentivar a las y los niños siendo partícipes de sus propios procesos de aprendizaje y resolución de problemas, alejándolos de la producción mecánica y propiciando la reactivación de las capacidades y habilidades innatas del ser humano tales como la exploración, el descubrimiento, la valoración del entorno, las experiencias de vida, las emociones, el pensamiento activo, las actitudes críticas, y la interrelación de los mismos en cualquier proceso creativo.

ANEXOS

Anexo 1

Entrevistas y cuestionarios (asesores y asesoras TIAP 2017-2 y 2018-2)

CUESTIONARIO ABIERTO

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor/asesora en el TIAP?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros talleres de artes plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #1	Mi interés en trabajar con niños fue, en un principio por curiosidad y por buenas experiencias que tuve en mi infancia con el arte.	En mi primer TIAP fue regular por diferencias que tenía con mi compañera de clase. Pero el segundo fue muchísimo mejor gracias a los consejos de Daniel, mi segundo compañero de clase.	En los años en los que estuve, creo que lo que hacía diferente al TIAP era que nuestro interés se basaba completamente en el aprendizaje de los niños. Nos esforzamos en renovar algunas técnicas viejas para hacer las prácticas más llamativas para los niños.	-La organización de TIAP bajo la cual nosotros trabajamos, fue muy buena, ya que había una solución pronta a los problemas y necesidades de todo el equipo, con una frecuente y enriquecedora evaluación hacia el trabajo de asesores y niños. La organización actual, diría que algo está fallando, el interés principal deben ser los niños, no la administración.

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor/asesora en el TIAP?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros talleres de artes plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #2	Siempre he tenido interés en la docencia, provengo de una familia de docentes en educación primaria y preescolar, creo que acercar a la comunidad infantil al arte es importante, pero muchas veces se ignoran y se dejan de lado los potenciales y ventajas que el arte puede brindar a los niños.	Mi experiencia en el TIAP fue enriquecedora aprendí mucho y me brindó mucha experiencia.	Sin duda la manera en la que se imparten las técnicas y los temas, así como la dinámica de la clase. El proceso creativo es diferente en cada individuo y muchas veces el error es canonizar las creaciones de los alumnos, encasillando la libre creación, esto a mi parecer no sucede en el TIAP, ya que, al ser impartido por estudiantes de arte los asesores permiten mayor libertad, participación y creación por parte de los alumnos.	Bajo la que me tocó trabajar me pareció buena, a mi entender, los preceptos sobre los cuales trabajan vienen siendo los mismos desde la creación del TIAP. Me parece que es un buen proyecto, quizá requiere de más espacio de almacenaje para los trabajos de los participantes, y quizá alguna salida expositiva para sus trabajos, pero estoy en el entendido de que eso sólo será posible cuando existan acuerdos administrativos.

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor/asesora en el TIAP?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros talleres de artes plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #3	<p>Porque considero que los niños son las personas más puras y creativas que hay, están menos influenciados por los demás y su imaginación es infinita, no hay límites. Siempre he convivido con niños y se me facilita la interacción con ellos, es el motivo principal. También el poder comunicarles diferentes maneras de expresarse mediante las artes plásticas.</p>	<p>Sí, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, pues entendí desde otra perspectiva la gran labor de un maestro y la responsabilidad que tiene uno sobre un grupo. Puedes cambiar el rumbo de sus vidas por la manera en que les enseñas, y transmitir el conocimiento es fundamental para que las nuevas generaciones se integren al mundo de las artes por gusto y amor y no por obligación.</p>	<p>Definitivamente la interacción y la manera de enseñar a los niños, ya que se rompen muchos estereotipos del sistema educativo tradicional. Lograr sensibilizar a los niños es indispensable para que puedan producir sus obras de manera creativa. Las inducciones son una herramienta muy importante para lograr dicho objetivo, y los cursos que nos dan a nosotros para capacitarnos son bastante útiles.</p>	<p>Considero que la organización que nos tocó en el TIAP 2017-2 fue buena, hubo mucha comunicación, y logramos integrar más que un equipo de trabajo, una familia.</p>

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor/asesora en el TIAP?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros talleres de artes plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #4	Desde una edad temprana noté que tenía facilidad al acercarme a los niños más pequeños y que ellos disfrutaban de mi compañía, conforme crecía, notaba que de alguna manera siempre admiraban algo de mí e intentaban imitarlo.	Considero que fue muy buena como primer acercamiento a la docencia en artes plásticas, ya que me ayudó a comprender de manera más clara que no basta con "caerles bien" a los niños, pues necesitas ser una verdadera figura de autoridad para ellos, pero a la vez, debes ser una "chica buena onda" para que no se sientan intimidados y se desenvuelvan mejor en clase. Además es importante poder trabajar con niños de diferentes	Quizá un punto importante es justo las diferencias entre cada niño, educación y desarrollo que tienen, pues en otros lugares la variedad tanto de edades como de clase social es mínima y es más sencillo tomar un camino para guiarlos.	Supongo que no puedo opinar mucho dado que no estoy al tanto de lo realmente actual en el TIAP.
Participante #5	El trabajo con niños ha sido bastante bueno, me gusta mucho trabajar con ellos, pero por parte del TIAP creo que empieza a carecer de algunas cosas, tanto de preparación para los talleristas como materiales para los talleres.	El trabajo con niños ha sido bastante bueno, me gusta mucho trabajar con ellos, pero por parte del TIAP creo que empieza a carecer de algunas cosas, tanto de preparación para los talleristas como materiales para los cursos.	Que las clases son impartidas por asesores con una formación plástica/visual lo que permite ampliar el conocimiento de los niños con diferentes referencias.	Creo que debería cambiar o por lo menos mejorar para tener una mayor apertura y recepción de propuestas.

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor/asesora en el TIAP?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros talleres de artes plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #6	<p>Mi interés por el trabajo con los niños inició hace ya algunos años, mientras daba talleres de Artes Plásticas en mi comunidad. Poco a poco empecé a notar que me sentía muy bien trabajando con niños... y es que, uno aprende de m a s i a d o cuando trabaja con niños. Con el tiempo, empecé a darme cuenta también de las carencias emocionales con las que muchos niños y niñas están creciendo actualmente, así que comencé a involucrarme mucho más en el tema.</p>	<p>Mi experiencia en el TIAP 2017-2 fue bastante gratificante. Aprendí mucho sobre el trabajo con los niños, incluso de la colaboración con mis compañeros asesores. Es una experiencia que me llevó a seguir involucrándome en el campo de la docencia infantil y juvenil, y honestamente es a lo que me gustaría dedicarme de manera constante en mi vida.</p>	<p>Sin duda creo que la capacitación que se le da a los asesores en cuanto a técnicas y en cuanto a la parte pedagógica. No todos los espacios se preocupan por el cómo se debe enseñar a los niños, y el TIAP lo hace capacitando a los docentes antes de iniciar cada curso. También creo que la disponibilidad de materiales es un punto a favor, el TIAP cuenta con mucho material que otros espacios ya quisieran.</p>	<p>Sobre la organización que me tocó en el TIAP en el que colaboré, creo que fue bastante acertada. Daniel tiene una perspectiva de enseñanza del arte más actualizada, creo que, desde un inicio, en los cursos de capacitación, nos animó mucho a comprometernos con las clases. Sobre la actual (y por lo que me han comentado muchas personas que han colaborado en TIAPs anteriores) creo que es deficiente. Se ve que no hay una preocupación fundamental por actualizar las técnicas y los contenidos de los programas.</p>

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor/asesora en el TIAP?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros talleres de artes plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #7	Mi interés por trabajar con niños, surgió a raíz del TIAP, nunca antes había trabajado así con niños, y me he llevado experiencias muy bonitas.	Ha sido bastante buena, al principio sólo entre con la finalidad de hacer mi servicio social, pero poco a poco, me fue interesando más por entender que trabajar con niños te deja mucho aprendizaje.	Creo que la capacitación que se nos da, y la disponibilidad tan grande que se tiene en cuanto a material.	La organización del TIAP 2017-2 me agrada bastante, conformamos un equipo de trabajo en el que todos aprendimos un montón, no sólo de los niños, sino también en la convivencia como asesores.

ENTREVISTA

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas del TIAP?	¿Qué tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. #1	El mayor desafío actualmente, es interesar realmente a los niños al arte, y no enseñarles cosas que ya saben cada vez que vuelven al taller.	El egoísmo de las autoridades al no dejar que se innove la enseñanza del arte infantil, limitando las técnicas nuevas que podrían emplearse.	En el TIAP 2017-1 y 2017-2 creo que sí. Actualmente no lo creo. Lo que haría sería dejar de utilizar sólo crayones de cera para enseñar nuevas técnicas.		Yo llegué a enseñar joyería, hueco grabado, modelado, estampado textil, cartonería, juguetes mexicanos y estampa con crayola. (Cosas más complejas pero a caparadas a niños y sin correr riesgos, enseñándoles todo el proceso.

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas del TIAP?	¿Qué tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. #2	<p>Creo que el mayor desafío para la buena enseñanza artística infantil es el poco interés que se le da a la materia, eso, por lo menos en educación primaria. Existe la materia, sí, sin embargo, se le da poca seriedad, se imparte por personas ajenas a la materia o con poco conocimiento, además del poco financiamiento económico. Y también que la mayoría de los talleres de AP terminan siendo talleres sólo de manualidades.</p>	<p>Yo creo que el TIAP es un proyecto importante, tanto, que es una lástima que se encuentre tan lejos para muchas personas que quizá estén interesadas. Quizá una buena idea sería implementar varias sedes a b r i e n d o espacios para la asistencia y adquisición de conocimientos artísticos para o t r a s poblaciones, así como empleos para estudiantes en artes con compromiso en la enseñanza infantil.</p>	<p>Creo que el TIAP ya intenta mostrar otros caminos y sensibilizar a los niños, obviamente no es suficiente pues el cambio de pensamiento requiere de un entorno diferente, y un taller sabatino r e s u l t a insuficiente contra los entornos diarios a los que se enfrenta un niño [...] el grado de incidencia para con los niños dependerá de las maneras que tenga cada asesor y la formación o capacitación que brinden los maestros y encargados del TIAP.</p>	<p>Me parece bastante acertado, creo que es algo interesante para los niños, pues se trata de desafíos, muchos de los niños (alumnos míos), trabajan foto y video con ayuda de los celulares y algunas aplicaciones que he ido implementando en mis talleres como soportes de creación, se han dado buenos resultados.</p>	<p>Implementaría el uso de smartphones en alumnos de edades entre los 8 y 12 años, como herramientas y soportes de creación artística. Existen apps de edición básica, modelado en 3D, edición de video y sonido también básicos, que en mi poca experiencia utilizándolas e implementándolas en mis clases, despiertan interés y un desafío incluso para mí.</p>

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas del TIAP?	¿Qué tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. #3	Definitivamente la tecnología, ya que es un reto muy grande llamar la atención de los niños y que se sientan interesados por lo que les enseñas. Cada día están más y más inmersos en el mundo del internet, que se les olvidan los juegos al aire libre, el contacto real con otros seres humanos. No prestan mucha atención, y se aburren fácilmente; el tiempo se ha vuelto fundamental, si no logras ser dinámico, pierdes la atención del grupo y el control	El tiempo, para aprender una disciplina artística se requiere tiempo suficiente, para enseñar y ejecutar las técnicas.	Si hablamos de técnicas tradicionales sí, ya que los niños deben aprender a hacer cosas con sus manos y no depender tanto de las tecnologías. En cuestión de técnicas digitales, considero que hacen falta algunas adaptaciones como introducción a programas de ilustración digital y foto, así como de cortos, videos y animaciones, dejar que interactúen más con esas partes adentrándolos a lo que se produce actualmente.	Considero que es importante adentrarlos a ese terreno, ya que puede ser de mucho interés para algunos, y no hay por qué limitarlos. Se puede complementar con las técnicas tradicionales.	Fotografía y animación.

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas del TIAP?	¿Qué tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
	La contraparte es: lograr hacer buen uso de la tecnología, adaptar la enseñanza con las nuevas tendencias.				
Particip. #4	El contexto en el que se desarrollan, ya que, de alguna manera, la mayoría de ellos se encuentran muy alejados del arte en su vida diaria, y es complicado conectar ese contexto con el que se genera en una clase artística.	Me atrevería a decir que no es una problemática meramente del TIAP, como ya había mencionado antes, en contexto en el que los niños se desarrollan actualmente, es pobre en cuanto a arte se refiere, conocen y entienden muy poco de él, y la tecnología en vez de ayudar, los aleja más.	Creo que podría estarlo más, pues la tecnología está cada vez más inmersa en la vida de cada niño y no se le enseña al asesor cómo aprovecharla en su mayoría. Sería bueno que se generaran nuevas propuestas entre asesores.		Creo que los niños tienen la capacidad suficiente para intentar cuanto estemos dispuestos a enseñarles.

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas del TIAP?	¿Qué tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. # 5	Considero que existen diferentes puntos, 1. Que deje de ser elitista, 2. Una mejor capacitación y actualización, 3. Que deje de verse como manualidad y que se asigne a las personas capacitadas para impartir este tipo de enseñanza.	Falta de organización, comunicación, limitación de materiales y limitación de las ideas que aportan los asesores.	No. Ampliaría más la capacitación de los talleristas, incluyendo los procesos pedagógicos, psicológicos y de recreación, quizás invitar a personas de psicología o pedagogía a impartir una clase/sesión de capacitación. Así mismo tratar de integrar de una manera adecuada en equipo e implementar las sesiones para sensibilizarlos de acuerdo con el trabajo con niños.	Las que conozco me parecen interesantes, buscan de manera más lúdica, acercar al niño a una educación artística integral.	Primero rompería con la idea tradicional de las clases, permitiría más juego, agregaría otros talleres como fotografía y cine.

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas del TIAP?	¿Qué tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. #6	<p>Creo que el mayor desafío para la educación (en general) en nuestro país, es la falta de compromiso que existe por parte de las autoridades respecto a la enseñanza. No todos los maestros enseñan con amor, y ese es un gran problema. Sobre la enseñanza de las artes, creo que el problema central es que se sigue viendo el enseñar a los niños solo manualidades y hacerlos creer que solo eso es arte, los limita.</p>	<p>Sin duda creo que a las autoridades del TIAP, les da miedo el cambio. Es por eso que se siguen enseñando las mismas técnicas y actividades que hace años y años atrás. El TIAP necesita renovarse, y las autoridades no entienden que el beneficio es para los niños. Hay un egoísmo muy grande por parte de la administración.</p>	<p>No. Haría un cambio profundo. Integraría nuevas modalidades artísticas y actividades recreativas, más juegos. Creo que el apego tan grande que existe hacia las técnicas tradicionales está estancado muchísimo al TIAP.</p>	<p>Me parece importante y necesario que los niños entiendan el arte desde otras perspectivas. Los procesos del arte contemporáneo son buenísimos para que los niños desarrollen diversas habilidades, y además puede llegar a ser bastante divertido si se les enseña de manera adecuada.</p>	<p>Involucraría más actividades con juegos, fotografía, animación quizá, y también cartonería y reciclaje. También dibujo y pintura experimental.</p>

(Asesores y asesoras TIAP 2017-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas del TIAP?	¿Qué tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Partici. #7	Creo que el que se deje de ver a las artes sólo como manualidades y se empiece a valorar en función de lo que implica a nivel emocional para los niños.	Quizá el que los niños ya están súper aburridos de lo que se les enseña cada año (que es básicamente lo mismo). Los niños ya necesitan conocer otras cosas, otras formas de expresión.	Para nada, hay muchos talleres independientes que aunque no cuentan con mucho material, se las ingenian para hacer cosas diferentes con los niños. Es una lástima que el TIAP no aproveche todo el material con el que cuenta, y lo utilice para explorar otras técnicas.	Me parece interesante incluir actividades relacionadas con el campo, creo que puede funcionar siempre y cuando se enseñen bien.	Fotografía (que según yo antes se daba en el taller) y actividades más experimentales, los niños, creo yo, necesitan divertirse haciendo arte, y en el TIAP no siempre ocurre.

CUESTIONARIO ABIERTO

(Asesores y asesoras TIAP 2018-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Tu experiencia como asesora en el TIAP ha sido buena? Si no es así, ¿por qué?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros Talleres de Artes Plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #1	Todo comenzó sólo por el hecho de querer realizar mi servicio social ahí, luego me empezó a animar el hecho de ver que los niños apreciaban mucho lo que les puedes llegar a enseñar sobre AP.	Ha sido buena, he aprendido mucho de los asesores, y a veces de los coordinadores.	La gran cantidad de material con la que se cuenta, que, aunque parece limitado, es mayor que en muchos Talleres de otras zonas de la Ciudad.	Es lenta y poco abierta a diferentes puntos de vista.
Participante #2	Me interesó trabajar con niños como forma de curar una mala experiencia, cuando era niña no tuve mucho acercamiento al arte, fue hasta que llegué a la preparatoria que tuve la oportunidad de enfocarme en esto.	50/50 en general buena por la convivencia con los niños, mala por la administración y coordinación del taller.	Creo que la posibilidad de poder participar en proyectos grandes como la Mega Ofrenda.	El TIAP tiene una mala administración, se toma una actitud muy deplorable con los asesores y con los niños.

(Asesores y asesoras TIAP 2018-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Tu experiencia como asesor o asesora en el TIAP ha sido buena? Si no es así, ¿por qué?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros Talleres de Artes Plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #3	Me gusta trabajar con niños porque se me hace muy interesante el desarrollo de su creatividad, hay niños que tienen gran potencial creativo y mucha habilidad manual. Me parece importante estimular esos aspectos en los niños.	Mi experiencia ha sido de aprendizaje, he m o s conseguido buenos resultados de trabajo, aunque los niños podrían aprender nuevas técnicas.	Diría que la organización.	Diría que la organización.
Participante #4	Mi principal motivación fue el querer transmitir un poco de lo que sé, además de que me gusta el trabajo con niños.	Ha sido regular, la verdad me gusta el trabajo que realizamos, pero los conflictos administrativos son molestos y el hecho de no contar con el material mínimo indispensable para trabajar (como sucedió en este TIAP), es fatal. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar.	Creo que una gran diferencia es que los maestros son jóvenes, y e s t u d i a n t e s de artes o diseño. Y que c o m p a r t i m o s nuestras aulas con los niños, eso les gusta mucho.	La verdad es mala, no les importa mucho que como equipo estemos bien, solo quieren glorificarse ellos mismos y al final creo que es trabajo es de todos. Es importante dejar de vernos como asesores y administradores y vernos como un equipo que tiene que cuidarse para que las cosas fluyan de una manera más amena.

(Asesores y asesoras TIAP 2018-2)	¿Por qué tu interés en trabajar con niños y niñas? ¿Qué es lo que te motivó?	¿Tu experiencia como asesor o asesora en el TIAP ha sido buena? Si no es así, ¿por qué?	¿Qué crees que es lo que hace diferente al TIAP de otros Talleres de Artes Plásticas de la Ciudad de México?	¿Qué opinas de la actual organización del TIAP?
Participante #5	Al principio no tenía ese interés, lo hice únicamente por realizar mi servicio social. Con el paso del tiempo me fue interesando más.	Mi experiencia fue buena, los niños generan un ambiente muy enriquecedor para el alma.		Es deficiente, no está actualizada.

ENTREVISTA

(Asesores y asesoras TIAP 2018-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas llevadas al terreno de lo infantil?	¿Que tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. #1	La apatía de los padres. Como docente en escuelas, la falta de material y organización administrativa.	La administración, está volviéndose muy autoritaria e incapaz de seguir el ritmo de las nuevas generaciones.	No. Los niños quieren hacer cosas diferentes y el TIAP no ha logrado adaptarse. Cambiaría el que hubiera apertura a nuevos tipos de inducciones, libertad para salir del salón y trabajar fuera, no es fácil por la cuestión de la seguridad, pero deberíamos hallar la forma.	Sería complicado, pero no imposible integrarlas.	Fotografía, expresión corporal y sensoramas.

(Asesores y asesoras TIAP 2018-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas llevadas al terreno de lo infantil?	¿Que tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. #2	La mayoría ven al arte como sinónimo de manualidades o de un simple pasatiempo, no se le presta la importancia necesaria al arte.	Es mi primer TIAP, pero al escuchar comentarios de antiguos asesores, diría que es que el TIAP no está creciendo, el taller está muy abandonado. Además de eso siento que las técnicas que se enseñan deberían ser renovadas o por lo menos no ser exactamente las mismas todos los años.	Para nada, al contrario, está estancado y siempre que hay una nueva propuesta de actividades se rechaza. Yo exigiría que se hablará con las personas necesarias para que no tomen al TIAP como una excusa más de ingreso a la escuela, que en serio se tomen la importancia del taller infantil; no es justo que los padres paguen \$1500 para que a la mera hora su hijo no pueda trabajar porque no hay material suficiente.	Es bueno que los niños tengan ese acercamiento al arte actual, y al ámbito artístico en general.	- Fotografía, dibujo avanzado para los niños más grandes. Me gustaría que se les diera un recorrido por los talleres de la escuela para que vean como se trabaja y que se motiven un poco más.

(Asesores y asesoras TIAP 2018-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia o como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas llevadas al terreno de lo infantil?	¿Que tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. #3	El reto es mantener su atención en los ejercicios que realizan, animarlos a que estén atentos.	La no actualización en técnicas y materiales.	El TIAP está en deficiencia, tanto por el número de asesores que cada vez es menor para cubrir todos los grupos, como por parte de los coordinadores y su falta de actualización.	Preguntaría a los niños qué les gustaría aprender y cuáles son sus intereses al estar en el TIAP. Buscaría la forma de adaptar sus intereses con un material adecuado.	Fotografía, video y multimedia.
Particip. #4	-Yo creo que el mayor desafío es que los niños están al alcance de herramientas que nosotros empezamos a usar como adultos o adolescentes, y a veces ellos quieren que las cosas sean más allegadas a lo que ven día con día.	Una de las mayores problemáticas es que no quieren avanzar en cuanto técnicas, hay cosas más modernas e innovadoras que se podrían aplicar, pero muchas veces no se toman en cuenta y eso perjudica el trabajo que se podría realizar dentro del taller	-Creo que no, los niños que llegan quieren cosas más innovadoras, niños que han tomado talleres en el TIAP con anterioridad siguen viendo las mismas técnicas que cuando entraron a los 5 años.	-A mí me gustaría mostrarles a los niños que el arte no solo es algo bonito que puedes colgar en la pared, sino que puede ser algo de verdadera utilidad en sus vidas, aprender a comunicarse a partir de él.	Me gustaría involucrar talleres relacionados con el reciclaje y el impacto que puede llegar a tener en los niños. La parte digital también es importante, ya que es algo con lo que los niños conviven diario, dar cortometraje o fotografía sería buena opción.

(Asesores y asesoras TIAP 2018-2)	¿Cuál es el desafío hoy en día, respecto a la enseñanza artística infantil, desde tu experiencia como docente?	¿Cuál crees que es la mayor problemática que enfrenta el TIAP en la actualidad?	¿Crees que el TIAP está actualizado con las necesidades de los niños de las generaciones presentes? ¿Si no es así, qué cambiarías para mejorar la situación del Taller?	¿Qué opinas de las prácticas contemporáneas llevadas al terreno de lo infantil?	¿Que tipo de talleres experimentales implementarías en el TIAP?
Particip. #5	-Lograr captar su atención sin usar los nuevos medios.	-Que el TIAP se está quedando únicamente con lo tradicional, no busca nuevas formas de creación artística.	No. Podríamos reforzar el aprendizaje visual mediante el video, los audios, los ejercicios corporales para ser más conscientes de la creación artística, y que no sólo aprendan con las técnicas.		-Implementaría arte corporal y dibujo experimental.

Anexo 2

Material audiovisual con el que actualmente los niños y niñas tienen mayor contacto.

Las encuestas que se presentan a continuación se realizaron en enero del 2019 a niñas y niños de entre 6 y 12 años, provenientes de la alcaldía Álvaro Obregón, Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa y Milpa Alta (realizadas en diferentes Centros de Artes y Oficios y Centros de desarrollo social).

6 - 8 años	Caricaturas	Música	Literatura	Series	Documentales y cortometrajes	Vídeos de Youtube
Particip.#1						
Particip.#2						
Particip.#3						
Particip.#4						
Particip.#5						
Particip.#6						
Particip.#7						
Particip.#8						
Particip.#9						
Particip.#10						
Particip.#11						
Particip.#12						
Particip.#13						
Particip.#14						
Particip.#15						
	14/15	8/15	7/15	2/15	3/15	5/15

6 – 8 años: Caricaturas, música y literatura

6 - 8 años	Caricaturas	Música	Literatura	Series	Documentales y cortometrajes	Videos de Youtube
Particip.#1						
Particip.#2						
Particip.#3						
Particip.#4						
Particip.#5						
Particip.#6						
Particip.#7						
Particip.#8						
Particip.#9						
Particip.#10						
Particip.#11						
Particip.#12						
	10/12	9/12	7/12	7/12	5/12	11/12

8 – 12 años: Caricaturas, música, literatura, series y videos de Youtube

Anexo 4

Actividades	Contribuciones importantes
Modelado con arcilla o plastilina (incorporando temas con enfoque exploratorio)	<ul style="list-style-type: none"> · Capacidades motrices · Desarrollo de atención y percepción · Resolución de problemas
Apropiación de obras (desde la óptica de no copia)	<ul style="list-style-type: none"> · Capacidad de asociación · Flexibilidad creativa · Resolución de problemas
Dibujo y pintura (retrato, bodegón, paisaje, composiciones, desde la óptica de no copia)	<ul style="list-style-type: none"> · Flexibilidad creativa · Resolución de problemas ¿Cómo ordeno? ¿Cómo me puedo dibujar a mí mismo? ¿Cómo puedo emplear la pintura de una forma en que no lo haya hecho antes? Etc.

Actividades	Contribuciones importantes
Grabado con elementos reciclados (buscando una vía alterna a la utilización de unícel)	<ul style="list-style-type: none"> · Conciencia ambiental · Capacidad de adaptación · Resolución de problemas
Dibujo con herramientas diversas	<ul style="list-style-type: none"> · Simbolización e interpretación · Conocimiento de distintos lenguajes artísticos · Capacidad de adaptación
Origami	<ul style="list-style-type: none"> · Razonamiento · Percepción · Memoria y atención · Capacidades de coordinación
Actividades grupales	<ul style="list-style-type: none"> · Capacidad de adaptación · Empatía y compañerismo · Procesos de comunicación · Motivación · Resolución de problemas

BIBLIOGRAFÍA

Aceves N. Gilberto. "El quehacer educativo" en *Memoria del Congreso Nacional de Educación Artística, espacio de posibilidades infinitas del 4 al 8 de septiembre de 2006*.

Andreu P. Fabiola. *El aprendizaje emocionante a través del arte contemporáneo en educación infantil*, (Tesis doctoral, Departamento de expresión plástica, musical y dinámica, Universidad de Murcia, 2015).

Arriaga Azcárate Amaia. "Modelos de educación estética y autoridad interpretativa en centros de arte contemporáneo", *Estudios sobre educación*. (Departamento de psicología y pedagogía. Universidad pública de Navarra UPNA), N° 14 (2008).

Contreras C. Jairo Enrique. *Crisis Mundial de la Educación de la postguerra. El nacimiento de enunciados fundamentales para la educación*. Consultado en: <http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/paginaimagenes/PRESENTACIONESyPONENCIAS>. Documento en PDF.

Dewey John, *El arte como experiencia*. Paidós estética, 1980.

Eisner W. Elliot. *Educar la visión artística*. Barcelona España: Paidós Educador, 1995.

Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos Culturales, Ciudad de México, 2010. Documento PDF.

Freire Paulo. *La educación como práctica de la libertad*; traducción de Lilién Ronzoni. México: Editorial Siglo XXI, 2011.

Gaillot, Bernard-André. *Artes Plásticas: elementos de una didáctica crítica*; traducción de Erika Sánchez Bouchet. México: UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas (primera edición), 2013.

Jaume T., Begoña G., Fernando L. y Ma. Jesús M. *La educación fuera de*

la escuela. *Ámbitos no formales y Educación Social*. Barcelona España: 1a edición en Ariel Educación, 2003.

Jiménez L. Lucina. "Arte y Escuela: el reto de la creatividad y el capital intelectual en el siglo XXI" en *Memoria del Congreso Nacional de Educación Artística, espacio de posibilidades infinitas. Del 4 al 8 de septiembre de 2006*. (México: 2006).

Julieta Castro B. "La expresión plástica: un recurso didáctico para crear, apreciar y expresar contenidos del currículo escolar", *Actualidades Investigativas en Educación* vol. 6 N° 3 (2006). Documento PDF.

Maturana R. Humberto. *Emociones y Lenguaje en Educación y Política*. Dolmen Ensayo, 2001.

Morabito Fabio. *Cuentos populares mexicanos*. México: Fondo de Cultura Económica, 2017.

P. H. María Inmaculada. "Orígenes y evolución del concepto de educación no formal", *Revista Española de Pedagogía* N° 220 (2001).

Pescetti Luis. *Una que sepamos todos, taller de juegos, música y lectura (para el aula, la casa, el campamento o el club)*. México: Editorial Siglo XXI, 2018.

Piñeiro Belén. *Educación de las emociones en la primera infancia, teoría y guía práctica para niños de 3 a 6 años*. Editorial Magisterio 2ª edición ampliada, 2018.

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018. Secretaria de Cultura, Ciudad de México. Documento PDF.

Rodríguez F. María Blanca, "El arte en contextos no formales de la educación: Escuelas de Artes Plásticas de Estado de Carabobo". *Revista Ciencias de la Educación* vol. 27 N° 48 (2016). Documento en PDF.

Rodríguez Z. Guadalupe. *Archivo Fotográfico de la obra plástica de los niños de Chiapas*. Realizado con los cursos impartidos por el TIAP en las comunidades del Estado de Chiapas, (Tesis de Licenciatura, Diseño Gráfico UNAM, 2006).

Sánchez N. Andrea y Chaves Z. Ángel Patricio. *Transformar la realidad social desde la cultura: planeación de proyectos culturales para el desarrollo*. México: CONACULTA, 2014.

Sarlé Patricia, Ivaldi Elizabeth y Hernández Laura. *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*. Madrid España: OEI, 2015. Documento en PDF.

Smith Terry, *¿Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2012.

Tejada D. Mª Jesús, Palacios D. Cristina, Laseca C. Ana, Berzosa Estefanía, Barrasa R. Marta y Arancón David. *Propuestas de arte contemporáneo para la educación infantil*. Proyecto Educativo San Prudencio (Albelda de Iregua) España.

Trueba M., Beatriz. *Talleres integrales en educación infantil. Una propuesta de organización del escenario escolar*. Madrid: Ediciones de la Torre (segunda edición), 1999.

Páginas web

“Aprendiendo a leer con John Baldessari, Museo Jumex, noviembre del 2017-abril 2018”. Consultado en junio del 2019. <https://www.fundacionjumex.org/es/exposiciones/88-aprendiendo-a-leer-con-john-baldessari>

“Biblioteca Infantil IBBY México”. Consultado el 4 de enero del 2019. <https://www.ibbymexico.org.mx/quienes-somos/historia-2/>

“Cultura UNAM, MUAC”. Consultado el 11 de agosto del 2019. <https://>

muac.unam.mx/acerca-de-nosotros

“Desarrollo de habilidades blandas en clase”. Consultado el 11 de agosto del 2019. <https://eligeeducar.cl/ideas-desarrollar-las-habilidades-blandas-la-sala-clases>

Fábricas de Artes y Oficios. CDMX. Consultado el 1 de agosto del 2018. <http://www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faro-aragon>

“Gobierno de la Ciudad de México, Secretaria de Cultura”. Consultado en agosto del 2019. <https://www.cultura.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de>

“Importancia de las Habilidades blandas en Educación”. Consultado el 11 de agosto del 2019. <https://blog.edacom.mx/importancia-habilidades-blandas>

“Laboratorio de Arte Contemporáneo para niños”. Cultura UNAM. MUAC. Consultado el 7 de junio del 2018. <http://muac.unam.mx/evento-detalle-67-laboratorio-de-arte-contemporaneo-para-ninos>

“LAS HIJAS DE HIPATIA”. Consultado el 6 de enero. <https://www.facebook.com/LashijasdeHypatia/>

“PILARES, CDMX”. Consultado el 17 de agosto del 2019. <https://mxcity.mx/2018/12/conoce-el-programa-pilares-innovacion-libertad-arte-educacion-y-saber/>

<https://pilares.cdmx.gob.mx/>

<https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ubica-el-pilares-mas-cercano>

“Proyecto Fluye”. Consultado el 4 de enero del 2019. <http://fluyecdi.wixsite.com/fluye/programas>

<https://muac.unam.mx/infantiles>

“Proyecto Fluye”. Consultado el 4 de Enero del 2019. <http://fluyecdi.wixsite.com/fluye/programas>

“Reseña del Taller Infantil de Artes Plásticas, FAD.UNAM”. Consultado el 4 de Febrero del 2018. <http://www.fad.unam.mx/tiap/numeros.php>

