UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO

Maestría en Docencia en Artes y Diseño

Didáctica para la enseñanza de las Artes y el Diseño.

Acercamiento a las Artes y el Diseño para
el desarrollo del pensamiento creativo y conciencia ambiental
de los maestros normalistas.

TESIS

Que para optar por el grado de:
Maestra en docencia en Artes y Diseño

PRESENTA:

Vianney Bustindui Martos

Tutor:Principal

Dr. Mauricio de Jesús Juárez Servín (FAD)

Sinodales

Dra. María Elena Martínez Durán (FAD)
Dr. Jesús Felipe Mejía Rodriguez (FAD)
Mtro. Raúl Fernando Aroche (FAD)
Mtro Jorge Luis Heras Ramírez (ENSM)

Ciudad de México, Julio 2024

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

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.

RESUMEN

Este es la conclusión y formalización académica de mi etapa laboral en CONACULTA como Coordinadora de Talleres de fomento a la lectura y a la creatividad para niños. A partir de los descubrimientos en esta etapa se reconoció la impotancia de los contenidos generados para llevarlos al siguiente nivel, acercarlos al maestro para su replica, deconstrucción y uso en el aula, con el objetivo de hacer el aprendizaje más disfrutable. El trabajo de maestria concluyó en un seminario para acercar las Artes y el Diseño a maestros normalistas para desarrollar el pensamiento creativo y fomentar la conciencia ambiental.

La investigación esta basada en las artes, sustentada en un híbrido de metodologias y pedagogías que se adaptan a las necesidades de este proyecto. La metodología investigación -acción comparte participación con el Aprendizaje Basado en la Creación (ABC), Aprendizaje en la Zona de Desarrollo Proximo (ZDP) y Aprendizaje significativo, todo bajo un enfoque lúdico.

El uso del Arte y el Diseño como metodos de aprendizaje y enseñanza desarrollan íntegramente la formación del humano, fomentando el camino del aprendizaje como un proceso placentero; se busca compartir y aportar estrategias de aprendizaje que desarrollen la creatividad, el pensamiento complejo, divergente, la conciencia ambiental y otros beneficios que se exponen en el documento.

ÍNDICE

Introducción 8

Objetivo principal 10
Objetivo General 11
Hipótesis 11
Objetivos específicos 11

Capítulo 1. Educación y deterioro ambiental

Desafíos en la educación 14
Deterioro ambiental 20
Educación artística 24

Capítulo 2. Sustento teórico

Fundamentos teóricos de la educación por el arte 29
Pensamiento creativo 33
La transversalidad en la malla curricular 36
La huella ecológica y los ODS Agenda 2030. 38

Capítulo 3. Metodología 40

Seminario de formación profesional 40
Métodología Investigación-acción 40
Aprendizaje Basado en la Creación (ABC) 40
Teoría de aprendizaje Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 41
Aprendizaje significativo de Ausubel 41
Contexto 42
Muestra y participantes 42
Tablas: Fases 43
Estrategias creativas 46
Garabatos/ patrones 47
Pareidolia 48
Cuentos de hadas 49
Preformas y procesos industriales aplicados a la formación creativa como auxiliar y solución medioambiental 52
Seminario, programa 56
Aplicación, testeo, narrativa de los cinco días y observaciones
Lunes, Primera sesión 64

Martes, Segunda sesión 66
Corrientes artísticas, proceso interpretativo 67
Miércoles, Tercera sesión Garabatos. Proceso iterativo 70
Actividad 1. Patrones geométricos/ triángulos 70
Archivo fotográfico 71
Actividad 2. Patrones geométricos/ elipses 72
Archivo fotográfico 74
Actividad 3. Patrones geométricos/ fig.amorfas 76
Archivo fotográfico 77
Jueves, Cuarta sesión 78
Pareidolia, impresión con aerosol 78
Archivo fotográfico 79
Viernes, Quinta sesión 80
Pareidolia, Figura/ Fondo (Gestalt) 80
Pareidolia, Decalcomanía 81
Archivo fotográfico pareidolia monstruos 82
Archivo fotográfico, personajes 84
Archivo fotográfico, pareidolia bichos 85
Lectura detonadora de dibujo creativo (LDDC) 86
Archivo fotográfico 88
Imágenes detonadoras de escritura creativa (IDEC) 90
Ilustraciones 91
Textos 92
Encuesta de cierre 94
Reflexión, análisis y adecuación 95
Archivo fotográfico 98
Conclusiones 108
Glosario 112
Apéndices
Codificación encuesta de sondeo 114
Codificación encuesta de cierre 118
Fuentes de consulta 126
Agradecimientos 133

Introducción

La tesis desarrollada en la Maestría en Docencia en Artes y Diseño, titulada “Acercamiento a las Artes y el Diseño para el desarrollo del pensamiento creativo y la conciencia ambiental en el maestro normalista”, surgió de mi experiencia como coordinadora de talleres de fomento a la lectura y la creatividad en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) durante el periodo comprendido del 2010 al 2016. El trabajo consistió en desarrollar talleres integrales para subir los índices de lectura en México (Peña, 2021), fomentar la creatividad, fomentar el cuidado ambiental y acercar el arte al público infantil. Estos talleres estaban dirigidos a grupos de treinta participantes, principalmente niños de primaria entre seis y doce años, así como secundarias, preparatorias, universitarios, pedagogos, maestros y público en general. La diversidad de los grupos con diferentes características socioculturales, socioeconómicas, fisiológicas y cognitivas me permitieron ver el panorama de la educación.

Cada vez que aplicaba un taller, notaba en los participantes un genuino interés por las actividades, un potencial creativo latente, así como satisfacción en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, y en contraste, también se percibió poca estimulación en el desarrollo creativo y artístico, así como dificultad para resolver problemas.

Los maestros encargados del grupo que presenciaban los talleres, demostraron interés en las dinámicas y el material didáctico diseñado bajo procesos industriales; otros se sintieron intimidados por propuestas ajenas a su formación profesional, y en menor medida hubo quienes mostraron apatía y celos, menospreciando las nuevas prácticas de

Fig. 1. Feria del Libro Arteaga. Taller “Lepidoteca”, 2015. Grupos de primaria. Archivo personal

Fig. 2. Feria del Libro Arteaga. Taller “Planetas”, 2016. Grupo de primaria. Archivo personal

enseñanza.

Los contenidos eran respaldados por los libros que sacaba CONACULTA anualmente más la incorporación de otros temas que engrosaban los nuevos saberes, todo esto terminaba vinculado a una propuesta artística creativa. El énfasis estaba en el proceso mismo, relegando el producto final a un segundo plano; pero el producto resultaba tan bueno que se reflejó en la estima, la confianza y el reconocimiento personal de los participantes. Los descubrimientos empíricos en la continua aplicación fueron valiosos aciertos y errores que permitieron el continuo perfeccionamiento de los talleres.

Expertos en creatividad, pedagogía y arte como María Acaso y Ken Robinson, plantean que uno de los desafíos del sistema educativo tradicional radica en la falta de disfrute por el aprendizaje, atribuyendo esto al enfoque tradicional que ha enseñado a los individuos a adoptar conductas y reproducir instrucciones. A partir de esta declaración, surge la interrogante: ¿Qué estrategias y prácticas de enseñanza pueden ser efectivas para mejorar la experiencia de aprendizaje y promover un ambiente estimulante y agradable para los estudiantes? Desde mi experiencia y la literatura disponible, se destaca que la inclusión del arte, el diseño y elementos lúdicos en los procesos de enseñanza puede hacer que la experiencia sea más atractiva para estudiantes de diversos perfiles.

Así que en la continua exploración a través del ensayo y el error, se logró desarrollar un total de diecisiete talleres artístico-creativos, los cuales fueron aplicados a 14,063 participantes,en doce estados de la República Mexicana, albergados en diferentes recintos como, museos, bibliotecas, escuelas y ferias del libro.

Fig. 3. Feria del libro Taxco. Taller “Tarjeta mágica”, 2011. Primaria rural.Archivo personal

Fig. 4. Feria del libro Taxco. Taller “Pajareando”, 2013. Grupo rural de secundaria. Archivo personal

Esta experiencia dio origen a la idea de integrar la formación artística al cuerpo docente, con el objetivo de acercar los beneficios que las Artes y el Diseño ofrecen al desarrollo integral del individuo.
Pero ¿A qué maestros se les debía compartir estos hallazgos?, ¿Quién está a cargo de la educación pública en México? Las escuelas normales fueron creadas con el propósito de formar profesores capacitados para trabajar en todos los niveles del sistema educativo; en sus inicios, el objetivo principal era alfabetizar a la mayor parte de la población, tanto en áreas urbanas como rurales (ENSM, 2023), es decir, que actualmente los maestros normalistas son los encargados de cubrir la educación pública de todo el país. Dada la ventajosa posición que ocupan los maestros al estar en contacto directo con las nuevas generaciones y mis intenciones de transmitir mis hallazgos, se optó estratégicamente por acercar estos conocimientos a este gremio.

Difundir nuevos conocimientos y estrategias de enseñanza, resulta imprescindible asegurar la aceptación de los maestros para que opten por agregar a su cátedra dichas estrategias. Esto desata una serie de interrogantes como: ¿Será posible potenciar la creatividad con las estrategias de enseñanza propuestas? ¿Los contenidos artístico-creativos serán lo suficientemente adecuados como estrategias de aprendizaje? ¿Las prácticas de sustentabilidad lograrán generar conciencia ambiental entre los maestros y estudiantes? ¿Estarán dispuestos los maestros en adaptar las nuevas estrategias de enseñanza a su cátedra?

Así bien, la tesis es una investigación educativa cualitativa basada en las artes, cuyo **objetivo principal** es acercar las Artes y el Diseño como

Fig. 5. Feria del libro Lagos de Moreno. Taller “Pajareando”, 2012, Archivo personal

Fig. 6. Feria del libro Arteaga. Taller “Planetas”, 2013. Archivo personal

estrategia de enseñanza.

El objetivo general es diseñar y aplicar un seminario de carácter artístico, creativo y técnico, con el fin de contribuir a la formación artística, fomentar el pensamiento creativo y promover la conciencia ambiental en los maestros normalistas, donde **el supuesto hipotético** recae en, si se acerca, fortalece y enriquece el conocimiento en estas disciplinas, se estimulará la creatividad, se promoverá la conciencia ambiental, se propicia la transversalidad curricular y se despertará un mayor interés por el aprendizaje en los estudiantes.

Los objetivos específicos serán:

- Definir los conocimientos en Artes y Diseño de los maestros.
- Establecer las estrategias de diseño que desarrollen la creatividad en el maestro.
- Identificar procesos creativos en la solución de problemas.
- Identificar conocimientos de reciclaje.
- Establecer las estrategias de diseño para desarrollar la conciencia ambiental
- Establecer prácticas de reuso y reciclaje de materiales

Fig. 7. Feria del Libro Taxco. Taller "Tarjeta mágica", 2011. Archivo personal

Fig. 8. Feria del Libro Chihuahua. Taller "Pajareando", 2012. Archivo personal

La metodología es un hibrido de métodos y procesos que se adaptan a las necesidades de esta investigación basada en las artes. Se implementa la investigación-acción para comprender la naturaleza de la interacción docente-estudiante/ estudiante-docente, mejorarla a través del ensayo y el error, analizando al mismo tiempo que se interviene y tomando decisiones sustentadas sin suposiciones; las observaciones junto con los registros en audio, video, foto y entrevista, son los sustentos de la praxis que responderán a la hipótesis.

Aunado al Aprendizaje Basado en la Creación ABC bajo enfoques constructivistas y aprendizajes significativos.

Tanto los talleres desarrollados en las ferias, junto con contenidos técnicos y teóricos aprendidos en la licenciatura, vida profesional y maestría, se adaptaron para el diseño de un seminario, cubriendo un total de 20 horas para otorgar valor curricular a los futuros maestros. Los seminarios son de naturaleza técnica y académica cuyo objetivo es llevar a cabo un estudio profundo de los temas a presentar con una interacción entre el especialista y los participantes; lo normal es que se desarrolle en varios días y de forma intensiva, suele ser un acto académico de actualización. Cubre las necesidades de investigación y duración. para aplicar a normalistas que atienden secundarias públicas en la Ciudad de México; este fue el foro donde se dio la oportunidad de aplicar el seminario como parte de la capacitación continua de los estudiantes de la Escuela Normal Superior de México (ENSM)

La tesis empieza con el contexto histórico para comprender el surgimiento de la crisis educativa y deterioro ambiental. Conocer su evolución ayuda a aceptar, reconocer, localizar y proponer soluciones; es una revisión para concientizar y generar la voluntad de cambio, primero desde lo individual para después aplicar en lo colectivo. En el primer capítulo se revisa y reflexiona sobre los albores de la educación tradicional situada en el inicio de la revolución industrial, evidenciando cómo el capitalismo determinó los modelos económicos, sociales, culturales, ambientales y educativos de la actualidad. Este fenómeno modificó la conciencia del humano, demeritando su salud, economía y capacidad de cuidado hacia uno mismo y su entorno (ambiente).

Fig. 9. Feria del Libro Arteaga. Taller “Pajareando”, 2013, Archivo personal

Fig. 10. Feria del Libro Arteaga. Taller “Lepidoteca”, 2015. Grupo de primaria. Archivo personal

En el segundo capítulo se desarrolla la justificación teórica de porqué las Artes y el Diseño son los vehículos idóneos para el desarrollo de la creatividad, el pensamiento complejo, el pensamiento crítico y la conciencia ambiental; las Artes se aplican como un medio de enseñanza, transformador, potencializador y como recurso transversal; no obstante, tampoco es la panacea que resolverá los problemas planteados en el primer capítulo, sólo es un grano de arena para seguir aportando al cambio de nuestro futuro apocalíptico y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

El tercer capítulo aborda las metodología, el diseño, la adaptación, aplicación, corrección del seminario y categorización de resultados interpretados por proceso interpretativo. Se hace la descripción de los 5 días del seminario a modo narrativo con sus respectivas observaciones, fotografías, resultados, cuadros e ilustraciones, como parte de los instrumentos de medición.

Se aplicaron entrevistas de sondeo para reconocer el acercamiento, el conocimiento y los intereses del grupo hacia las Artes, el Diseño y prácticas sustentables para llevar los conocimientos previos a aprendizajes significativos.También se aplicó una encuesta de cierre para conocer a profundidad la experiencia, sugerencias, críticas, consejos u otro interés por externar. El análisis se hace cotejando los instrumentos de medición aplicados (Las encuestas se encuentran en el apéndice)

Capítulo 1

Educación y deterioro ambiental

Desafíos en la educación

La educación, como pilar fundamental en el desarrollo de las sociedades, ha enfrentado una multiplicidad de desafíos que trascienden las aulas y se entrelazan con diversos aspectos culturales, socioeconómicos, políticos y medioambientales. Estos retos demandan un enfoque integral que promueva la equidad, la inclusión y la adaptabilidad a los cambios constantes en el mundo actual, por tales motivos es importante revisar estos aspectos para comprender el sistema educativo heredado de la revolución industrial y el positivismo decimonónico que representan los cimientos del sistema educativo actual.

Comprender las problemáticas, asimilando los contextos históricos en el antes y el después, son la clave para jerarquizar la información, llegar a los hallazgos y las soluciones, vislumbradas en el presente y proyectadas en el futuro. En el mundo académico y los sistemas epistemológicos la experiencia, los hechos y los resultados experimentales son los que miden el éxito de nuestras teorías; considerar el rico material que proporciona la historia sin soslayar por un deseo de seguridad intelectual con el pretexto de claridad, precisión, “objetividad” y “verdad” evidencía la importancia del todo, “todo sirve”(Feyerabend, 1986:12,31).

En el documental *Un crimen llamado educación*, se analiza el origen del sistema educativo contemporáneo, señalando que su instauración tuvo lugar durante la Revolución Industrial. Este surgimiento se relaciona a la creciente ne-

cesidad de mano de obra, resultando en la formación de individuos carentes de conocimientos profundos, educados mediante un adoctrinamiento; estos individuos eran entrenados exclusivamente para ejecutar tareas específicas, enfocándose en la memorización y repetición, sin permitir espacio para la diversidad de opiniones o el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico (Klaric, 2017).

El propósito detrás de este sistema era alienar, controlar y producir trabajadores sistemáticos libres de error, dado que cualquier equivocación cometida era castigada. Con el tiempo, este sistema educativo evolucionó en una compleja estructura de poder, orientada a moldear a los futuros ciudadanos de manera restrictiva, cosificando y desensibilizando para soportar situaciones de hostigamiento, exclusión, pérdida de derechos, violencia y limitación de libertades. Esto contribuyó y contribuye a que los ciudadanos se muestren indiferentes ante las injusticias sociales, sin reclamar ni ofrecer solidaridad hacia los demás(Klaric, 2017), una muy buena estrategia para los gobiernos que pretenden mitigar movimientos sociales.

En la actualidad, persiste una notable inercia en los modelos educativos, donde las competencias fundamentales aún se centran en la memorización, la lectura y la escritura; es decir, en las inteligencias lingüísticas y racionales que se alinean con los intereses del sistema para integrar a los individuos en la maquinaria económica. Los cambios realizados hasta ahora han sido mínimos, relegando otras competencias propias de las distintas inteligencias.

Howard Gardner (1983) sostiene que hay ocho inteligencias, capacidades cognitivas que interactúan de manera coordinada aunque conservan cierta autonomía. La inclinación hacia una u otra inteligencia varía según el estilo de aprendizaje de cada individuo, siendo un error considerable intentar enseñar de manera uniforme. El problema consiste en que el aprendizaje logrado en estudiantes es menor al que se espera por generalizar los metodos de aprendizaje sobre grupos homogéneos con diferentes estilos de aprendizaje. Sin embargo, dado que cada individuo es único, la estrategia educativa debería adaptarse de manera flexible y personalizada (Klaric,2017). Los planes de estudio del Sistema Educativo Nacional de 2002 a 2023 se contempla la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza y los métodos de evaluación del aprendizaje al contexto sociocultural del alumnado.

Podríamos entender que la responsabilidad recae por completo en el maestro, pero esa percepción es simplista ya que la educación trasciende las aulas, tan solo el hogar es la primera escuela y el entorno representa otro me-

dio de aprendizaje. Hay un proverbio africano que ejemplifica la importancia del contexto inmediato como medio de aprendizaje, y dice “para educar a un niño, hace falta la tribu entera”. Ciertamente los maestros son parte del problema pero la verdadera realidad se ve teñida por la frustración de estar subyugado al sistema, a los intereses económicos y políticos que dominan la realidad. Además, los maestros han dejado de ocupar el lugar privilegiado que solían tener en la sociedad hace 100 años, con la excepción de Finlandia; en aquel entonces, ser docente significaba ser una figura respetada e influyente, la pérdida de esta autoridad ha mermado su motivación para mejorar. No obstante, es crucial reconocer que los maestros continúan siendo la segunda escuela para los estudiantes, son los que guian e inspiran, desempeñando un papel esencial en la formación de la población (Klaric,2017).

En México, las Escuelas Normales han desempeñado un papel fundamental al cubrir la educación pública del país, abarcando desde preescolar hasta educación superior. Con más de 130 años de tradición y formación, se les denomina “normales” por ser el lugar donde se norma la enseñanza. El desarrollo de esta institución ha tenido períodos gloriosos como críticos, en estos se reflejan los problemas políticos, económicos y sociales del país que modifican las políticas educativas de acuerdo a los intereses e ideologías gubernamentales.

Los planes curriculares transitados por la Escuela Normal Superior han tenido su particular directriz que dependen de los intereses del sexenio en curso; desde hace mucho tiempo las Artes Plásticas en las escuelas secundarias dejaron de ser materia de enseñanza y estudio en la formación educativa normalista, pero tuvo maestros y maestras destacados en la pintura que hicieron exposiciones nacionales e internacionales, así como uno que otro estudiante.

El Plan de Estudio 1959 estuvo vigente hasta 1983, contaba con las especialidades de Maestro en Artes Plásticas, Maestro en dibujo técnico y de precisión así como carrera en Artes Plásticas, las materias iban dirigidas a un aprendizaje meramente técnico e histórico, sin prácticas orientadas a incentivar la creatividad. En la especialización de Historia, contaba con un curso de “Historia del Arte”. (López, 1964:9-12)

En 1970 se ponderaban las necesidades de desarrollo físico, intelectual, emocional y de socialización, los aspectos adjuntos a su formación humanística, científica y técnica. Para el Plan de Estudio 1984 se buscaba el tránsito para la educación superior, fue cuando se estudiaba por áreas como Ciencias Sociales. El Plan de Estudio 1999 formó parte del Programa para la Transformación y el

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, surgió como una alternativa de mejora a los problemas del Plan 1984, el número excesivo de asignaturas; énfasis en el estudio de disciplinas teóricas, atención limitada al estudio del currículum de la educación primaria. Todas estas adecuaciones sirvieron para la formación del docente, carente de habilidades para atender los procesos de aprendizaje, culturales y sociales de la escuela primaria. El plan se reorganizó centrando las acciones pedagógicas y educativas en el sujeto que aprende. Los planes de Estudio 1999, 2018 no contemplan el arte ni la estética, sólo como parte de una formación integral externa o extracurricular (Correa, 2021:53)

Estas instituciones surgieron posterior al sistema lancasteriano, utilizando el método de enseñanza mutua, donde los alumnos más avanzados asumen el rol de moderador para los principiantes (Carlón, 2019:10-11), hasta la aparición de la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 y entró en vigor en 1871 para desaparecer el sistema lanzasteriano. Y aunque la transmisión de los conocimientos suele darse de adultos a niños o jóvenes, el maestro generalmente es mayor que el estudiante –y/o se puede dar a la inversa–, pero aquí es crucial destacar la dinámica entre el profesor y el alumno. En todo proceso educativo, se revela como un acto de dominación, donde el poseedor de la información y los conocimientos se presenta como soberano, con la capacidad de imponerse sobre el otro (Varela, 2017:206), paradojicamente el proceso de aprendizaje es un sometimiento al estudiante, en mi discurso el desacuerdo recae en la alienación del individuo, suena paradójico pero como todo, tiene su dualidad, enseñar primeramente se percibe como alienación pero si se encamina el aprendizaje al pensamiento crítico es con la intensión de que el oprimido se emancipe y alcance su “libertad”; y como señala Durkheim (1978:124), “Cuando se observan las cosas tal como son y han sido siempre, resulta evidente que toda educación constituye un esfuerzo constante por imponer al niño formas de ver, sentir y actuar que no habría alcanzado espontáneamente”, cómo puede llegar el estudiante a un pensamiento crítico si no se le enseñó a tenerlo bajo la misma alienación en discordia. En la obra *La educación y su proceso alienante* (Varela, 2017:207), Ma. Fernanda Varela destaca cómo la educación imparte tanto sentimientos como percepciones de poder; desde la infancia, se ejerce sobre el niño una represión de sus instintos animales, convirtiendo la educación en una imposición, coerción y dominación de una forma de vida particular. Desde el nacimiento, se educa al niño en prácticas culturales, como el sueño, la alimentación y la eliminación, de acuerdo con las normas de la comunidad; a medida que el niño crece, aumentan

las demandas sociales y los ritos culturales.

Intercalando y contrarrestando el sentimiento de dominación, Paulo Freire propuso que el pensamiento es el resultado de un proceso de conocimiento, dialéctico e históricamente determinado, y es, ante todo, un acto colectivo, que no puede ser atributo exclusivo de unos cuantos: “existe un pensamos y no un yo pienso”. Esta idea es básica para comprender la praxis freiriana , pero en su máxima expresión está sintetizada en la famosa frase “ya nadie educa a nadie, así como nadie se educa así mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador” (Freire, 2017:61). La educación es un proceso colectivo y dialógico, en el cual los individuos se educan mutuamente a través de la interacción social y la mediación de su entorno, no hay un dominante implícito en el otro, sino que existe una horizontalidad de intercambio.

Varela, influenciada por los postulados de Durkheim en relación con la educación, investiga cómo el individuo internaliza la cultura mediante el sentido del deber. Los adultos encarnan el deber, el cual se considera sinónimo de cultura. Si retrocedemos a la revolución industrial, observamos que se requería la alienación del individuo para satisfacer las necesidades del sistema, tanto en lo productivo como en el consumo. En este contexto, las intenciones del sistema se disfrazan como nuevos valores culturales, que se proyectan a través de la producción masiva, influyendo así en el consumidor que se empezaba a gestar en aquellos años y el que actualmente personificamos. Ahora, es esencial distinguir entre autoridad y autoritarismo; la autoridad se manifiesta “como una influencia positiva o influjo moral que fomenta la autonomía, la reflexión y la elección”. Este tipo de influencia se ejerce a través de la disciplina, la adhesión y el fomento de la autonomía moral. No obstante, es crucial señalar que en la instrucción del individuo que ocupará un lugar en la industria, no se fomenta la reflexión ni la autonomía. Al contrario, se descuida la estimulación del pensamiento crítico, creativo y complejo, esta tendencia permea en el sistema educativo público (Varela, 2017:207).

Las acciones y la repetición oral son herramientas que, al limitar los instintos, moldean las pautas y los caminos que un individuo debe seguir según las expectativas culturales. Los adultos y profesores actúan como modelos a través de la repetición de sus acciones, marcando las expectativas para los educandos. Estos son aceptados o reprendidos según su comportamiento. Esta misma dinámica se observa en la escuela, en las relaciones de juego o en el medio laboral. A medida que los niños dominan el lenguaje, internalizan los códigos

de comportamiento. Aquellos que pueden interiorizar y reproducir las reglas del juego, las normas del salón, las reglas familiares o las actividades laborales, son recompensados con reconocimiento e integración o reprendidos, castigados y corregidos. Aquellos que luchan con estas expectativas se enfrentan a la estigmatización, en la esperanza de que, a través del rechazo, modifiquen su conducta (Varela,2017:207).

La educación constituye el medio a través del cual nos integramos en una cultura, permitiéndonos reconocer sus instituciones y normas. En este sentido, se puede considerar un proceso alienante, ya que implica una conexión con las instituciones que el individuo percibe como fijas y establecidas externamente a él. Como resultado, el sujeto carece de la capacidad de alterar u objetar estas instituciones, encontrándose subyugado a su influencia (2017:208). Así, la educación siendo el medio para alienar a la población, es su propio antagónico responsable del cambio de paradigmas encausados hacia la liberación y la transformación social. Esta percepción ambivalente refleja la capacidad de la educación para influir tanto en la conformidad como en la resistencia frente a las normas establecidas. La educación puede ser una fuerza poderosa para desafiar y cambiar paradigmas, alentando la reflexión crítica, la conciencia social y la búsqueda de la equidad y la justicia. En relación con eso, la educación puede desempeñar un papel clave en la construcción de una sociedad más informada, empoderada y orientada hacia el cambio positivo. ¿Qué cambios se deben hacer en la educación para mejorar como humanos?

Los enfoques educativos activos, como los sistemas Montessori y Waldorf, emergieron en la época entreguerras, marcando el inicio de un cambio en los paradigmas educativos. Introdujeron actividades lúdicas, desarrollo de materiales, ajustes ergonómicos y organización espacial en las aulas. Se fomentaron prácticas como la escritura constante, la disciplina, el orden y el silencio, destacando la importancia de la salud psíquica y estimulando la creatividad; además, estos modelos abogan por una educación orientada hacia la paz y el medio ambiente, reflejando cambios estructurales significativos. Basándose en principios psicológicos, defienden la singularidad del individuo para luego dirigirla hacia la comprensión de la civilización, con el propósito de que la personalidad se alinee con la conciencia de su papel real en la historia, transitando de lo individual a lo colectivo (Montessori,1987:14-29)

Paralelamente, la pedagogía del sistema Waldorf se centra en el niño y sus ritmos de aprendizaje, destacando el trabajo manipulativo y artístico como

fundamentales para el desarrollo infantil. Esta metodología se basa en los intereses del estudiante, fomentando la investigación y el desarrollo evolutivo. Estas prácticas educativas más activas representan una reforma significativa de los paradigmas en la educación tradicional, buscando un enfoque más holístico y centrado en el aprendizaje personalizado (UNIR, 2020).

En los años 60, los primeros avances en el marco de la pedagogía por Paulo Freire tuvieron como fin ayudar al replanteamiento de la función pedagógica en la sociedad, al considerarla la luz de la acción crítica y transformadora de los oprimidos, rompiendo con la concepción clásica que la concebía como un instrumento exclusivo de una clase social para la reproducción de sus intereses de clase.

Probablemente la mayor contribución de Freire sea el haber hecho explícita la vinculación entre política y pedagogía. El método de alfabetización tenía como finalidad permitir que aquellos a los que en una estructura de dominación capitalista se les niega el derecho de pensar, el objetivo es conquistar ese derecho; así, para Freire, alfabetizar era ante todo abrir espacios de lucha, donde los oprimidos se transforman en sujetos en un proceso de conocimiento transformados por su realidad.

En su influyente obra *Pedagogía del oprimido* (1968), Freire aborda la noción de “educación bancaria”, la cual, en lugar de estimular, esencialmente suprime la curiosidad, el espíritu investigador y la creatividad de los educandos. Su enfoque disciplinario se centra en la conformidad frente al texto, no en fomentar una postura crítica esencial. En otro de sus escritos, *La importancia de leer y el proceso de liberación*, Freire amplía estas ideas en el ensayo *Consideraciones en torno al acto de estudiar*, subrayando la necesidad de una participación proactiva por parte del estudiante en su proceso de aprendizaje. Argumenta que no se puede dejar exclusivamente en manos del docente la responsabilidad del aprendizaje; ambas partes deben estar alineadas y comprometidas en el proceso para lograr un desarrollo efectivo (2016:47). Estaba convencido de que el aprendizaje no se transmitía, sino que se construía. Por eso, en el proceso pedagógico lo más importante es la participación del estudiante. A su juicio, el mundo no necesitaba personas que repitieran ideas, sino creadores, constructores de nuevas posibilidades.

Deterioro ambiental

A pesar de las mejoras notables en la calidad de vida y la reducción de la pobreza en algunos lugares y momentos, el capitalismo ha enfrentado críticas y desafíos relacionados con la desigualdad económica, la explotación laboral, las desigualdades sociales y la emergencia de nuevas formas de consumo. En este contexto, las fuerzas productivas han priorizado, en primer lugar, las necesidades de acumulación del capital y, en segundo lugar, la satisfacción material de las necesidades para la vida. Además, el surgimiento de la industria petrolera durante la cuarta revolución industrial ha introducido fuerzas nocivas que afectan negativamente la calidad de vida (Veraza,2018:92), lo que nos introduce a los problemas ambientales que ha provocado la revolución industrial desde su inicio.

Fukuyama en *El fin de la historia* (1989:19) comenta que el mundo material puede afectar la viabilidad de un determinado estado de conciencia, el deseo determina la conducta inconsciente del ser, razón suficiente para ignorar el contexto inmediato y ambiental. Dado que todo aquello con lo que el capitalismo entra en contacto termina masificado y enajenado, lo que queda en el fondo es la satisfacción de las necesidades de acumulación y valorización del capital; sin embargo, la acumulación exacerba la falta de conciencia, el deseo material es resultado de la alienación del vacío interno, la vida líquida que no mantiene ningún rumbo determinado, ni forma, está condenada al olvido, a borrar, dejar y reemplazar; la vida es devoradora, determina al mundo y todo aquello que lo compone como objetos de consumo, objetos que pierden su utilidad *ipso facto* de ser usados (Bauman, 2005:7-10).

La secuela tras años de hábitos de consumo ha desplegado su potencialidad destructiva desde sus albores, siendo así los desechos el insumo básico, el más abundante e inmune ante cualquier crisis en la sociedad moderna líquida de consumidores; por lo tanto es una tendencia inmanente de su desarrollo capitalista y siendo una opción insostenible a largo plazo, es necesario establecer un nuevo paradigma de progreso (Mentado, 2018:11). La nueva preocupación en temas medioambientales es la existencia de una conexión entre el uso desbordado de los recursos comunes del planeta y la amenaza que ello podría suponer para el desarrollo fluido de las actividades egocéntricas de la vida (Bauman,2005:13).

El avance tecnológico, especialmente en medicina y física, ha sido un impulsor crucial del crecimiento demográfico. Este progreso se traduce implícitamente en la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de cada individuo, como servicios, alimentos, educación y recursos energéticos; sin embargo, cubrir

estas necesidades también ha acelerado la alteración del equilibrio con la naturaleza y ha planteado desafíos considerables en términos medioambientales y sociales a resolver.

"A pesar de los notables avances tecnológicos, la falta de progreso en la comprensión de la conducta humana y la conciencia interna constituye un obstáculo significativo para controlar la explosión demográfica, mitigar la contaminación del planeta y prevenir conflictos armados" (LeShan, Margenau, 1985:50). Dentro de este mismo progreso tecnológico, surgen los transgénicos. La ciencia se ha volcado hacia la modificación genética de organismos, alterando la composición de plantas y animales para extender su vida comercial y satisfacer la demanda global. Sin embargo, este enfoque ha llevado consigo efectos adversos de alta toxicidad transgénica, desencadenando deficiencias inmunológicas, mutaciones celulares y diversos tipos de cáncer (Mentado, 2018:94).

Los herbicidas, otro "avance tecnológico" son sustancias creadas que probablemente son cancerígenas, están presentes en la tierra y prácticamente en todos los alimentos de la dieta occidental: miel, carne de aves y mamíferos, lácteos, cervezas, vinos, etc. Los científicos subordinados al capital niegan el daño a largo plazo, el envenenamiento silencioso y masivo (Mentado,2018:96). La proliferación de las enfermedades capitalistas: hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer es el aporte de los monopolios agroindustriales y comerciales que amasan grandes fortunas, mientras merman el patrimonio genético de la humanidad (Márquez, 2012:15). Problemas a nivel mundial con necesidad de solución inmediata.

Sabemos que cada individuo percibe la realidad de manera única, pero todos compartimos el propósito común de trabajar hacia la realización de la dignidad humana y deberiamos contemplar el cuidado sostenible de los recursos ecosistémicos del planeta. Bernardo Toro filósofo colombiano, propone tres valores fundamentales en la construcción de una nueva cosmovisión que permita anticipar, prevenir y controlar desafíos como el calentamiento global, el hambre, las inundaciones y el uso adecuado de los recursos, como la energía y el agua. Estos valores son:

- El cuidado: desarrollar la habilidad de cuidar y preservar.
- Saber hacer transacciones: buscar soluciones beneficiosas para todas las partes involucradas (ganar-ganar).
- La comensalidad: garantizar un acceso solidario y equitativo a los alimentos.

Aunque los tres valores son relevantes en su totalidad, en esta investiga-

ción nos enfocaremos particularmente en la primera, ya que está directamente relacionada con las problemáticas abordadas. Este nuevo orden ético propuesto por Toro representa un paradigma emergente para la civilización global, abarcando la sociedad civil, las empresas y los Estados en un mundo sin fronteras. La capacidad de superar los desafíos asociados al calentamiento global dependerá de nuestra habilidad para concebirnos como una única familia global (Toro,2018:16).

> "Cuando amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos.
> El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma
> de civilización que trata de emerger en todo el mundo.
> El cuidado asume la doble función de prevención
> de daños futuros y regeneración de daños pasados" (L. Boff,2002)

El acto de cuidar abarca diversas esferas, que incluyen el autocuidado, la atención a seres cercanos,incluso a desconocidos, así como la preservación del entorno, la producción y el consumo. Desde una perspectiva educativa, la enseñanza se centra en adquirir habilidades para cuidar tanto el cuerpo como el espíritu. En el ámbito de las ciencias de la salud, se clasifica como atención primaria, ya que se entiende que la salud está intrínsecamente vinculada a la educación y los comportamientos. Solo un sistema integral puede fomentar que cada persona valore y respete su propio cuerpo como un bien irremplazable, así como mostrar respeto hacia el entorno, esto puede generar condiciones propicias para prevenir daños en los ámbitos social, cultural y ambiental (Toro,2018:18).

Como resultado del aprendizaje sobre el cuidado del cuerpo, adquirimos la capacidad de observar nuestro entorno y tratarlo con la misma atención. El cuidado del planeta se ha sintetizado en el uso de las "R´s": aprender a Reducir el consumo (consumo consciente), aprender a Reutilizar y aprender a Reciclar. Sin embargo, lo más crucial es desarrollar una conciencia ecológica (ecoconsciencia) que nos permita comprender que simplemente somos parte y manifestación de la vida y el cosmos; no somos sus dueños ni sus amos (Toro,2018:24-25).

Lamentablemente la proyección de el futuro es apocalíptico tal fue plasmado en novelas y películas de ciencia ficción de Isaac Asimov y Philip K. Dick, se perciben como situaciones proféticas, donde se divisan posibles e inminentes finales de la humanidad por factores ambientales, sociedades fragmentadas, sistemas insostenibles y la evolución descontrolada de la tecnología o Inteligencia Artificial.

El supuesto hipotético de esta tesis es intentar un cambio contundente desde la educación; que “para alcanzar objetivos deseables hacia un mundo mejor, un nuevo desarrollo y poner a la educación como un engranaje social de multiplicadas consecuencias favorables al bienestar de la sociedad, se necesitan nuevos paradigmas educativos para sopesar los errores del sistema tradicional” (Montessori 1986, Robinson 2009, Toro 2018, Vigotsky 1930), redireccionar los intereses de la humanidad, sensibilizarnos y reconocernos como una misma raza; concientizar sobre el consumo desmedido que afecta en lo económico, ambiental y espiritual; fomentar vínculos afectivos y aprendizajes significativos basados en lo colaborativo. Inducir la conciencia al cuidado de uno mismo, el cuidado del cuerpo asumido como el lugar en donde puedo ser y habitar; cuidar la salud, gestar la conexión intrínseca de lo corporal, estimular hábitos deportivos, practicar expresiones artística, desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el pensamiento complejo, la integridad educativa que se busca en desarrollo de la formación (Toro, 2018:13-14).

Educación artística

Conscientes de la importancia de la educación, es imperativo no sólo contar con la educación tradicional, sino garantizar que esta sea integral. “Algunos educadores, padres y maestros priorizan la acumulación de conocimientos que los niños “deben saber”, enfocándose en la memorización de información que puede no ser relevante en la vida adulta. Sólo cuando estos conocimientos se han experimentado y luego reflexionado, se vuelven verdaderamente útiles; de lo contrario, corren el riesgo de caer en el olvido” (Sefchovich, 1987:15). La inclusión de disciplinas como el arte, y el fomento de la creatividad, abren senderos cognitivos que arraigan los aprendizajes en la mente del estudiante.

No obstante, el arte ha sido relegado a menudo como una actividad para aficionados, se percibe como elitista, carente de valor productivo e innecesario; esta percepción es influenciada por la visión del mercado que favorece a las habilidades productivas como las más rentables y ha llevado al desprestigio social de las artes al ubicar su lugar en el currículo escolar y en la formación artística en el currículo normalista. “Es necesario fundamentar de manera más sólida la importancia del arte en la vida humana, ya que se considera una necesidad primaria capaz de redimir al ser humano del proceso acelerado de deshumanización en la sociedad contemporánea” (Palacios, 2006:3). “Introducir el arte desde una edad temprana contribuye neurológicamente a la formación de circuitos

neuronales y experiencias sensoriales, aspectos fundamentales en el desarrollo de las estructuras del pensamiento. En la infancia, cuando las *ventanas de oportunidad* están abiertas, esta influencia es especialmente significativa" (Begley,1996:55-61.)

Por otra parte, la educación artística ha sido un tema de discusión mundial con iniciativas de reivindicación. Conlleva una amplia gama de beneficios que van más allá del desarrollo de habilidades artísticas específicas; algunos de los beneficios son: desarrollo de la creatividad, mejora de habilidades motoras, fomento de la autoexpresión, estimula el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, desarrolla la autoestima, hace conexiones interdisciplinarias, desarrolla la apreciación artística, desarrolla habilidades sociales; acerca la cultura, reduce el estrés y prepara para el mundo laboral. Estos beneficios respaldan la importancia de integrar la educación artística en los currículos escolares para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.

En marzo de 2006 en Lisboa, Portugal, se realizó la primera Conferencia Mundial sobre la Educación Artística – Desarrollar las Capacidades Creativas en el siglo XXI. "La UNESCO aprovecha su privilegiada posición en la ONU para motivar la adopción de un enfoque interdisciplinario de la educación artística formal e informal. En la conferencia destaca que la educación artística es un instrumento imprescindible para propiciar la realización personal de los individuos, la cohesión social y la reflexión crítica, contribuye a una serie de valores como la paz, tolerancia, entendimiento mutuo y desarrollo sostenible; fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible".

Posteriormente, en 2010, se celebró la segunda edición de la conferencia de Educación Artística en Seúl:

> "En la Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística se plasma la convicción de los miembros del Comité Consultivo Internacional y los expertos que participaron en la Conferencia, de que la educación artística debe desempeñar una función importante en la transformación constructiva de los sistemas educativos, que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de los estudiantes en un mundo que se transforma con rapidez, caracterizado, por una parte, por notables adelantos tecnológicos… Los participantes coincidieron en que la educación artística puede aportar una contribución directa a la solución de los problemas sociales y culturales que afronta el mundo contemporáneo. Para que la educación artística pueda

tener éxito frente a estos problemas, es de fundamental importancia
que se alcancen niveles elevados en la concepción y ejecución de sus programas".
(UNESCO,2010)

Dentro de la La agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística, el inciso 1.b (i) y (iii) de los objetivos, justifica la razón de esta tesis: "Fomentar mediante la educación artística la transformación constructiva de los sistemas y las estructuras de la enseñanza". Tipos de acción:

"1.b (i) Utilizar las artes como modelo pedagógico mediante la introducción de dimensiones artísticas y culturales en otras disciplinas académicas".

"1.b (iii) Impartir educación artística a fin de introducir en los planes de estudio métodos pedagógicos y creativos innovadores que atraigan a una amplia gama de estudiantes".

Constitucionalmente en México la educación artística está contemplada como parte del aprendizaje integral, y nos referimos a educación integral al desarrollo de todas las dimensiones de la persona, no sólo enfocándose en el aspecto académico o intelectual, sino también considerando los aspectos físicos, emocionales, sociales y éticos. Este enfoque reconoce que el desarrollo de un individuo no se limita únicamente a la adquisición de conocimientos, sino que también involucra su bienestar físico, su salud emocional, su interacción social y su formación ética.

En el Artículo 3º de la Constitución se establece que:
"Los planes y programas de estudio deberán incorporar una perspectiva de género y orientación integral. En este sentido, se contempla el conocimiento de las ciencias y humanidades, abarcando la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, los idiomas extranjeros, la educación física, el deporte, **las artes**, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, así como **la atención al medio ambiente**, entre otras áreas". (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1917)

La intención de compartir los incisos de documentos oficiales, tanto de ni

vel mundial como nacional, es evidenciar que desde el siglo pasado la educación artística está contemplada como parte integral de los contenidos y conocimientos que deben transmitirse en las aulas. Debo enfatizar que no estoy hablando de la educación artística con el objetivo de formar artistas, sino de estrategias de aprendizaje destinadas a desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, la transversalidad, la sensibilidad y la apreciación estética.

Estas estrategias, comúnmente utilizadas en carreras de Diseño o Arte, buscan fortalecer estas áreas que a menudo son pasadas por alto en el sistema público. Resulta preocupante observar que, aunque se menciona la importancia de incluir el Arte en conferencias educativas, no se proporcionan detalles sobre cuáles son esas estrategias. Los maestros del sector público suelen carecer de conocimientos sobre estos contenidos, lo que inevitablemente limita su capacidad para introducir el arte como método de aprendizaje en el aula.

CAPÍTULO 2
SUSTENTO TEÓRICO

Fundamentos teóricos de la educación por el arte

Las clases de arte han sido percibidas como una materia más, centradas en el aprendizaje de conceptos, la elaboración de manualidades triviales, la creación de “cosas bonitas”, una revisión superficial de algunas técnicas o la presentación de coreografías en días festivos. Esta percepción, arraigada en el ideario colectivo, ha afectado al ámbito educativo, lo que explica fácilmente la fragilidad de su posición en el currículo escolar; en este contexto de desprestigio social, se oculta el verdadero potencial de la disciplina. El arte, sin embargo, es una necesidad primaria y representa una posibilidad de redimir al ser humano del acelerado proceso de deshumanización que experimenta en la sociedad actual (Palacios, 2006:2).

Desde una perspectiva fisiológica, es importante destacar la plasticidad cerebral, que permite la adquisición de conocimientos en todas las etapas de la vida, aunque la infancia y la adolescencia son periodos especialmente receptivos, ya que durante estas etapas se absorbe el conocimiento con mayor facilidad (Fustier, 1993). Por lo tanto, la preparación y estimulación de las mentes desde una edad temprana, a través de una educación integral enriquecida con arte, diseño y creatividad, orientada hacia la conciencia y la ética del cuidado, se perfila como un factor transformador en la formación tradicional. Lev Vygotsky, psicólogo ruso, enfatiza el papel crucial que puede desempeñar la educación artística en la construcción de una vida plena y humanizada, sugiriendo que “puede y debería contribuir al surgimiento del nuevo hombre en la construcción de la nueva sociedad”, una idea que retoma del pensamiento marxista (Jove, 2012:60). En su obra La Psicología del arte (Vygotsky, 1972:316), Vygotsky propone entender el arte como un recurso dialéctico, capaz de expresar lo no verbal y de revelar contradicciones; además, sostiene que el arte puede contribuir a la construcción de un futuro más humano, al revelar procesos inconscientes de la mente, y enriquecer las posibilidades de acción y representación del individuo, así como generar y generalizar sentimientos sociales significativos.

Para que la educación artística pueda cumplir con estos objetivos, debe ser implementada de manera radicalmente diferente a como comúnmente la entendemos. No se trata simplemente de impartir o transmitir conocimientos

sobre arte para que los alumnos adquieran comprensión y aprecio por la cultura artística en sí misma. Más bien, su propósito es transformar las dinámicas sociales y ambientales (Efland, Freedman, Stuhr, 1996:34). La inclusión del arte en la educación no busca formar artistas, sino fomentar el desarrollo de conciencia, pensamiento creativo, crítico, reflexivo y divergente. Algunos investigadores contemporáneos en el campo educativo han dejado de considerar el conocimiento como un fin en sí mismo y se han interesado en actividades que puedan fortalecer la cohesión de los grupos sociales (1996:32). El objetivo y supuesto hipotético es dotar al maestro normalista de herramientas para implementar cambios en su estrategia de enseñanza, facilitando el aprendizaje a través de actividades diseñadas para estimular canales cognitivos y comunicativos.

Por otro lado, durante el mandato de José Vasconcelos como primer secretario de la Secretaría de Educación Pública, estaba firmemente convencido de que el arte y la contemplación de la belleza eran los pilares fundamentales de la educación estética, considerándolos el pináculo de toda formación educativa. Para él, no bastaba con simplemente copiar, era necesario crear, inventar, imaginar y fantasear, generando nuevas realidades a partir del entorno social (García, 2015:23). Resumía su enfoque en la enseñanza del arte con el término "comunión con lo bello", argumentando que "la experiencia artística mostrará tanto a maestros como a alumnos la evidencia de que dentro de nuestra naturaleza reside una fuerza que no se dirige a fines concretos, medibles y cuantificables, pero que, sin embargo, es capaz de brindarnos una alegría ilimitada, casi sobrenatural". Es interesante notar que, para Vasconcelos, superar la barbarie requería el arduo camino de la belleza, incluso en una sociedad acostumbrada a la guerra y la violencia. En este sentido, consideraba que la imaginación y la fantasía eran dos facultades esenciales de la conciencia: cuando un niño imagina, está haciendo arte, y cuando reflexiona sobre su fantasía, construye ideas más hermosas que cualquier proyección profesional. Por lo tanto, era fundamental que el pedagogo no obstaculizara el flujo espontáneo de la conciencia artística, sino que más bien la acompañara y la estimulara. Asimismo, Vasconcelos abogaba por dedicar al menos una hora cada día al juego de la fantasía y al autoconocimiento, reconociendo que estas afirmaciones, en el contexto post-revolucionario, se subrayaba la importancia del arte no sólo como una función decorativa, sino también como un elemento de unidad nacional y como una escuela del buen gusto (2015:39).

Herbert Read, multifacético pensador inglés, aborda la tesis de Platón

que sostiene que “el arte debe ser la base de la educación”, enfatizando la necesidad de una educación genuina centrada en el desarrollo integral del individuo en una sociedad libre. Read critica la tendencia moderna que convierte al hombre en un autómata consumidor de entretenimientos superficiales y vacíos, como lo observamos en los estadios, salones de baile y medios de comunicación. Propone que la educación a través del arte podría ser la solución a esta situación (1955:29); en resumen, Read destaca la importancia de una educación que fomente la creatividad, la sensibilidad estética y el pensamiento crítico, como antídotos contra la alienación y la superficialidad de la sociedad contemporánea.

Para Rudolf Arnheim, psicólogo alemán, autor de *Consideraciones sobre la educación artística* (1993:78), los sentidos desempeñan un papel crucial en nuestra vida cognitiva, siendo el sistema sensorial uno de nuestros principales recursos. Arnheim señala que aprender a utilizar los sentidos de manera inteligente debería ser una de las habilidades más importantes a desarrollar. Concibe las Artes como medios para proporcionar estímulos sensoriales y las considera materias fundamentales para el desarrollo de la sensibilidad y la imaginación. Argumenta que los sentidos son la plataforma sobre la cual se construye la vida cognitiva, y las Artes son medios idóneos para enriquecer las experiencias sensoriales, ya que estas fomentan el conocimiento y cultivan la intuición. Por lo tanto, Arnheim sugiere que la educación debería promover la constante interacción entre la intuición y el intelecto (p.51). Además, propone armonizar las diferentes áreas del conocimiento humano para lograr una comprensión más amplia y profunda de lo que es específicamente artístico (p.78).

Arthur D. Efland, profesor de educación artística, destaca la necesidad de nuevas soluciones pedagógicas que reconozcan las condiciones sociales, culturales, ecológicas y políticas. Sugiere que el arte, cuando se enseña de manera interdisciplinaria, puede reflejar, contribuir y promover una mejor comprensión de estas condiciones. Según Efland, el principal objetivo de la enseñanza del arte es preparar a los alumnos para que se conviertan en pensadores analíticos y críticos, capaces de reconocer las circunstancias sociales y culturales en las que viven (1996:144-145).

Nelson Goodman filósofo estadounidense, a pesar de reconocer la existencia de diferentes clases de símbolos y sistemas simbólicos, se interesa por estudiar sus tipos y funcionamiento. Además desarrolla una serie de herramientas para evaluar los productos artísticos o las representaciones de la realidad en función de su eficacia estética. Goodman argumenta que disciplinas como la física, química,

filosofía o las Artes son versiones construidas por el ser humano, y no hay razón para reclamar jerarquía epistemológica de una sobre las demás. Desde su perspectiva, el arte y la ciencia ocupan lugares semejantes dentro del amplio mundo del conocimiento (Gardner, 1987:82). Por otro lado, Howard Gardner declara que las artes implican formas complejas de pensamiento, entiende la cognición como la capacidad de utilizar símbolos, y la habilidad artística humana es una actividad mental que involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos y sistemas simbólicos (Gardner, 1994:30). Además, propone que el educando debe comenzar recuperando el desarrollo de competencias simbólicas y el dominio de los lenguajes expresivos que aluden a la inteligencia espacial (artes plásticas), la inteligencia musical (artes auditivas) y la inteligencia cinestésica corporal (artes del cuerpo). Desde la perspectiva de la psicología de la Gestalt, realiza aportaciones sustanciales para entender cómo opera el arte en el desarrollo de la mente.

Elliot Eisner, también profesor de arte, concluye que los sentidos son sistemas de recolección de información y los medios que aportan el material con el cual se construyen las concepciones. Afirma que “los sentidos proveen el material para la creación de la conciencia” (1994:37,55), coincidiendo con Arnheim al reconocer que la percepción es en sí misma un hecho cognitivo. Experimentar las cualidades del sonido, el tacto y el gusto requiere atención, selección, comparación y juicio.

Por otro lado, el reconstruccionismo social se presenta como una corriente posmoderna en la educación artística. En este enfoque, el arte se percibe como una experiencia y un medio capaz de transformar tanto al individuo como a la sociedad. La apreciación del arte se considera una herramienta para la solución de problemas. Esta corriente enfatiza la introducción del arte en el currículo escolar, priorizando no tanto la búsqueda de la belleza, sino más bien la resolución de problemas. Se da prioridad a la acción sobre la contemplación e implica la integración de diversas materias de manera transversal (Díez del Corral Pérez-Soba, 2006; Lazarín, 2017:71). A diferencia del enfoque contemplativo propuesto por Vasconcelos, el reconstruccionismo social reconoce y aprueba el potencial transformador de la disciplina artística después de años de evolución e implementación.

Por tanto, priorizar el arte como metodología pedagógica en el currículo a temprana edad es una alternativa para alcanzar niveles de conciencia y responsabilidad que todo individuo debe desarrollar. A veces, simplemente acercar material artístico no es suficiente para estimular las necesidades de expresión a través de otro lenguaje. Si nuestro objetivo va más allá del mero placer, es crucial dirigir las prácticas artísticas de manera cuidadosamente planificada para alcan-

zar objetivos específicos; de lo contrario, los niños podrían perder su capacidad creativa, ya que las cualidades creativas no se desarrollan si no hay un propósito claro de cultivarlas. La capacidad de expresión está intrínsecamente ligada a la libertad emocional. Un niño privado de libertad puede recurrir simplemente a colorear figuras estereotipadas y a la imitación (Kellogg, 1987:8-9), lo que, proyectado hacia el futuro, podría resultar en adultos poco creativos, carentes de estimulación y posiblemente apáticos e inconscientes.

María Acaso, especializada en educación artística (2015), desmitifica las etiquetas asociadas al arte y destaca su utilidad como método pedagógico integrado en las materias del currículo tradicional. Su proyecto intelectual busca hibridar la pedagogía y la educación artística con otras áreas de conocimiento, combinando la semiótica, la filosofía, el arte emergente y el nuevo feminismo para desarrollar metodologías que conecten la práctica educativa con la sociedad posmoderna. Afirma que el arte es una forma de hacer, no sólo una actividad, sino un modo de entender la vida. Es generador de ideas, estimulante y semillero de pensamiento divergente, crítico, creativo, sensible y consciente; considera que el arte es una herramienta para desafiar la promesa del paraíso capitalista.

Acaso sostiene que el problema fundamental radica en lo que denomina la brecha metodológica y no en los contenidos. La metodología implica las actividades que realizará el alumno desde que entra hasta que sale de la clase, y debe entenderse como un todo, desde el mobiliario hasta los niveles de participación. El papel del docente es clave para orquestar y acompañar la metodología.

Por lo tanto, es crucial aprender a desaprender para dejar de hacer las cosas de la misma manera. Además, señala que en un mundo absolutamente visual como el actual, donde todo está relacionado con imágenes, es esencial que los estudiantes aprendan a construir y deconstruir imágenes, para que desarrollen un pensamiento crítico visual. Por ello, destaca la importancia del arte como componente fundamental de esta disrupción educativa.

Pensamiento creativo

Se considera que los niños son creativos por naturaleza, un valor que debe ser estimulado y no perdido en el transcurso de su crecimiento, ya que la forma más elevada de inteligencia radica en pensar de manera creativa (Robinson, 2009:87). El fomento de la creatividad desarrolla la sensibilidad, el pensamiento crítico, el pensamiento divergente, así como los valores espirituales, permitiendo enfrentar problemas de forma creativa, entre otros atributos significativos en su

formación. Es importante destacar que no basta con proporcionar a los niños material artístico; este enfoque idealista ha perjudicado a la educación artística infantil. El desarrollo de la inteligencia o de la habilidad artística es algo más serio y profundo que simplemente poner materiales a su alcance. Utilizados sin orientación, estos materiales pueden convertirse en estereotipos que dañan la personalidad de quienes los utilizan. Recurrir a actividades como la copia, el calco o el simple coloreado de figuras estereotipadas no sólo demerita el proceso creativo, sino que también obstaculiza el desarrollo de la libertad emocional y la seguridad, mostrando una actitud de apatía ante todo lo que implica conocimiento y esfuerzo. Las cualidades creativas se desarrollan como un músculo: si no se ejercitan, no crecen. Sin embargo, siempre existe la oportunidad de desarrollarlas, lo que requiere ser objeto de la acción educadora que puede, a su vez, facilitar o dificultar su desarrollo (Kellogg, 1987:13). El objetivo es impulsar el potencial creativo de los maestros para que, a su vez, repliquen los recursos didácticos en sus estudiantes y eviten el deterioro creativo causado por el sistema educativo.

Por otro lado, María Acaso (2015) y Ken Robinson coinciden en que el mayor problema que enfrenta el sistema educativo actual es la ausencia del placer por el aprendizaje. Este último ha sido excluido de los objetivos educativos; paradójicamente, la escuela está matando la pasión por aprender, un impulso innato en el ser humano. Robinson, experto mundial en el desarrollo del potencial humano y defensor del derrocamiento del sistema tradicional, enfatiza en su libro *El Elemento* (2009:18) la importancia de fomentar la creatividad y descubrir personalmente nuestros talentos, con el fin de trabajar en estos y llevar una vida apasionada. La mayoría de las personas tienen una percepción limitada de sus propias capacidades naturales y suelen utilizar sólo una pequeña parte de sus facultades innatas, e incluso algunas personas no las aprovechan en absoluto. Como menciona Doris Lessing: “El talento está ahí, hay que encontrarlo y trabajar en él”, ya que aquellos que encuentran su “elemento” experimentan gran deleite y placer en lo que hacen (p.47), además de sentirse afortunados (p.48).

También, Elsa Punset (2017) en su charla *Las emociones impactan mucho en la inteligencia de los niños*, menciona que a los cinco años, nuestro potencial creativo es abrumador; sin embargo, a medida que crecemos, el sistema tiende a sofocar la creatividad para inculcar un pensamiento automatizado, enfocado en el entrenamiento para realizar tareas específicas, la memorización y la repetición de información o datos.

Por otra parte, Jean Piaget, destacado psicólogo del siglo XX, en su libro

A dónde va la educación, señala que los objetivos que la escuela y la educación en general deben plantearse incluyen el desarrollo de la creatividad como base fundamental para el entendimiento lógico de materias científicas, como matemáticas, física o biología, así como requisito fundamental para el desarrollo de la personalidad. Piaget sostiene: "Entender es inventar o reconstruir por invención", destaca la necesidad de adaptarse a las demandas del futuro y formar individuos capaces de producir y crear (1978:57,98). Ser creativo implica establecer nuevas conexiones neuronales para ver las cosas desde diferentes perspectivas y puntos de vista. En el proceso creativo intervienen una variedad de procesos psíquicos, como el pensamiento, la percepción, la motivación y la imaginación. Elliot Eisner (1995:1-4), al igual que Piaget, argumenta que "el desarrollo del pensamiento creativo debería ser un objetivo prioritario y formar parte del programa educativo. En este sentido, el arte es una disciplina que fomenta la capacidad creativa del individuo".

El doctor Grinberg, especialista en psicología fisiológica, al definir la creatividad dice: "La creatividad es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de forma original. Es posible pensar que la mayor o menor creatividad se relaciona con las características lógicas y el alcance de la comunicación entre estos dos cerebros, que no son otra cosa que nuestros hemisferios cerebrales" (Grinberg, 1976:155). De manera similar, Robinson (2009:103) afirma que la creatividad es el mejor ejemplo de la naturaleza dinámica de la inteligencia y puede requerir todas las áreas de nuestra mente y de nuestro ser. Existen una serie de técnicas y prácticas que todo humano puede aprender y ejecutar en casi cualquier situación; estas técnicas pueden ayudar a generar nuevas ideas.

Asimismo, en el libro *1001 caminos hacia la creatividad* (2013:8-65) se exponen diversos significados, consejos, ejemplos y trucos sobre el proceso creativo. De las definiciones que se rescatan y empatan con esta tesis son: "La gente creativa sabe que no existe la perfección y que no hay problema", "La creatividad nace del riesgo", "Cuando la disciplina y la inteligencia se encuentran con juegos infantiles, nace la creatividad"; y es "la capacidad de solucionar problemas con diversas soluciones". La vida implica afrontar y solucionar problemas de cualquier índole, mientras el espectro cultural sea más amplio, se podrán proponer diferentes respuestas a un mismo problema, siendo así la agilidad mental un músculo que se trabaja, fortalece y enriquece; por lo tanto, todos tenemos la capacidad de ser creativos.

No obstante, como vestigio de investigación aplicada, los índices de creatividad entre estudiantes de arte y de ingeniería sugieren que se deberían tener en cuenta las prácticas educativas usadas en las artes, ya que podrían ayudar a los estudiantes de ingeniería a incrementar su creatividad y resolver problemas de manera creativa (Laduca, 2017:20). En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ya se han incorporado materias de creatividad debido a su aporte y resultados obtenidos en programas piloto, así como al trabajo con otras facultades.

La transversalidad en la malla curricular

La transversalidad implica crear unidad entre los marcos intelectuales más allá de las perspectivas de cada disciplina; es decir, lograr la conexión entre disciplinas. Es una forma de pensar que busca cambiar el mundo, empoderando desde diversas disciplinas e invitando a pensar con una misión más amplia y un propósito colaborativo más grande. Al aplicar el pensamiento creativo y los procesos en que se desarrolla, se involucran todas las disciplinas e integran a cada estudiante y docente como centro de todo esfuerzo (2017:10). La transversalidad, como método integral de aprendizaje, fomenta el pensamiento complejo, creativo, crítico y divergente; genera habilidades de conexión, flexibilidad e imaginación para cuestionar métodos tradicionales, así como curiosidad e intuición para crear soluciones y disciplinas, brindando mayor conciencia de la misión, pasión, profesionalización y vocación educativa. Es un reconocimiento a los beneficios de la educación transformadora y con propósitos integrales, construyendo aprendizajes con un propósito definido (2017:11).

Las personas con mayor sensibilidad y apertura al conocimiento captan más información por diferentes medios (pensamiento divergente); sus vías sensoriales están abiertas, alertas y agudizadas: gusto, olfato, tacto, oído, visión. Por lo tanto, la flexibilidad mental es esencial para trabajar con la diversidad social, ya que permite al individuo reconocer cómo otros viven el mundo y crean significados de manera íntegra y distintiva. Además, está relacionada con la disposición de asumir riesgos (2017:24).

Retomando el concepto de creatividad, resolvemos problemas, retos o proyectos como método de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), lo que nos permite esbozar el currículo al resolver problemas con pensamiento creativo. La cosmovisión postmodernista fomenta los trabajos por proyecto, ya que involucra tanto lo individual como lo colectivo, permitiendo levantar la voz y escuchar al otro, creando una simbiosis perfecta. Así, la educación multicultural apuesta por

la democracia cultural, fomentando el pluralismo y la equidad social. Su finalidad social es procurar una distribución más equitativa del poder, reducir la discriminación y los prejuicios, y favorecer la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos los grupos (Efland, 1996:141). En otras palabras, la simbiosis, asociación, conjugación y mezcla de disciplinas y prácticas culturales son pasos fundamentales para el crecimiento humano y el enriquecimiento de los sistemas epistemológicos.

Por ejemplo, en el currículo finlandés, una de las metodologías implementadas es la transversalidad, donde hay competencias por materias y competencias transversales en el nuevo currículo básico. Todos los maestros, independientemente del grado, materia o escuela, deben promover el desarrollo de las competencias transversales en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Andere, 2021:65, 70). En el libro *El futuro de las escuelas y la formación de maestros*, se mencionan 14 innovaciones pedagógicas o aspectos destacados. Las más significativas para esta tesis son:

a) Competencias transversales o flexibles,
b) Pedagogías holísticas,
c) Cultura colaborativa,
d) Cultura de diversidad,
e) El currículo como una combinación reflexiva de habilidades y competencias transversales con competencias en materias, conectadas a través de una integración y coordinación multidisciplinaria entre profesores, materias y temas;
f) Fomentar que los niños vean el mundo de manera más holística, y
g) La innovación no está en el número de materias, sino en cómo los niños hacen conexiones entre estas y colaboran para promover el desarrollo de competencias.

Por lo tanto, la disciplina clave para el nexo que exige la transversalidad es la educación por el arte, que obliga a los participantes a escuchar a los demás, mostrar empatía y entender sus puntos de vista. Esto les permite valorar diversas perspectivas, comprender ideas ajenas con precisión y construir sobre estas, clarificando dudas u ofreciendo ejemplos. Además, mejora la retención de conocimientos científicos a largo plazo, desarrolla una conciencia estética y creativa.

La huella ecológica y los ODS Agenda 2030

Como espectadores de la realidad, aventureros, exploradores involuntarios del posmodernismo y capitalismo tardío, es difícil vislumbrar un futuro plausible ante la avalancha de problemas que se avecina por una serie de malas decisiones en lo educativo, ambiental, político y social. El narcisista característico de esta época es ciego cuando se trata de ver al otro y sin este otro uno no puede crear un sentido de autoestima por sí mismo (Han, 2014:79). El consumo desmedido de este narcisismo debería implicar una responsabilidad ambiental en los desechos generados a nivel personal e industrial. La prioridad de la humanidad debería ser retroceder el inminente deterioro de la misma humanidad.

Desde el punto de vista teórico, el concepto de posmodernidad estudia el pasado para trazar el tronco de los problemas del presente y futuro; por esa razón, los críticos culturales posmodernos se han esforzado en estudiar los casos en los que los avances del "progreso" han provocado contaminación medioambiental y daños de diversos tipos a las poblaciones (Efland, Freedman, Stuhr, 1996:57). Bajo los principios de la transversalidad en esta tesis, también se busca estimular una conciencia ambiental en los procesos de aprendizaje inherentes en el humano, debido al daño palpable en diversos puntos del planeta, un daño que por su magnitud el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarca las esferas económica, educativa, social y ambiental; Estos objetivos se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negocios entre países, la meta es llegar al 2030 con saldo a favor de los 17 objetivos propuestos (ONU, 2015).

Dentro de estos objetivos, los de mayor interés en esta tesis son: contribuir a la educación de calidad, reducir las desigualdades a través de la educación, producción y consumo responsable, y acción por el clima. "Los científicos del clima advierten que ya estamos peligrosamente cerca de puntos de inflexión que podrían conducir a impactos climáticos en cascada e irreversible…" De acuerdo con estos investigadores, las temperaturas globales se estabilizarán cuando las emisiones de dióxido de carbono alcancen el cero neto; es decir, cuando no haya emisiones netas de dióxido de carbono a nivel mundial. Esto tendría que ocurrir a principios de la década de 2050 para no permitir que el aumento de la temperatura supere 1.5 °C; o bien llegar a la marca del cero neto a

principios de la década de 2070 para que el incremento global no pase de 2 °C.

El titular de la ONU, António Guterres, advierte que los gobiernos deben cambiar sus políticas energéticas para evitar que el planeta sea inhabitable; incluso acusa a algunos líderes gubernamentales y empresariales de mentir en cuanto al uso de combustibles fósiles y exhorta sustituirlos por energías limpias. Un informe revela que entre 2010 y 2019 se produjeron más emisiones de carbono que nunca, pero paradójicamente insiste en que aún se puede reducir a la mitad para 2030.

Dentro de las aulas, y la educación en casa, se deben virar los conceptos de éxito, riqueza y triunfo mal encausados por la herencia posmodernista, será un perfecto complemento para el intencionado cambio de paradigmas, romper las barreras de lo establecido; afrontar paradojas del callejón sin salida en diversos grados, regresar a un primitivismo donde estemos más en contacto con la naturaleza, con la tierra, con la producción de nuestros alimentos y ser responsables de nuestros desechos, ser personas íntegras y respetuosas con nuestro hábitat, ser tan sustentables como sistema autopoiético (Maturana, Varela, 1994).

CAPÍTULO 3
Metodología

De acuerdo al objetivo principal de la investigación: “Acercar las Artes y el Diseño como estrategia de enseñanza”, se analizaron las metodologías de investigación basado en las artes que hiciera más efectivo el aprendizaje y la enseñanza, se llegó a un híbrido de procesos que mejora integralmente los alcances de la investigación. Estos a su vez se adaptaron al modelo de seminario de formación profesional.

Seminario de formación profesional

Un seminario es una actividad académica o educativa que se lleva a cabo en un entorno formal, generalmente en instituciones educativas como universidades o centros de formación profesional. Tiene como objetivo principal el intercambio de ideas, discusiones y análisis en torno a un tema específico dentro de un campo de estudio determinado.

Este tipo de seminario de formación profesional es una actividad académica y técnica que se enfoca en el desarrollo de habilidades específicas, actualización de conocimientos en áreas profesionales, en este caso la mejora de prácticas de enseñanza, el intercambio de ideas, discusiones y análisis; se desarrolla en varios días de forma intensiva. (livewebinar,2024)

Métodología Investigación-acción

Esta metodología es para comprender la naturaleza de la interacción docente-estudiante/ estudiante-docente, mejorarla a través del ensayo y el error, analizando al mismo tiempo que se interviene y tomando decisiones sustentadas sin suposiciones; las observaciones *in situ* junto con los registros en audio, video, foto y entrevista, son los sustentos de la praxis que responderán a la hipótesis. Sandín (2003) (citado por Sampieri, 2018:552) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación.

Aprendizaje Basado en la Creación (ABC)

Este enfoque educativo está dirigido tal cual a la creación de una obra de arte, tan importante es la acción como el resultado o el producto generado en la experiencia; el ABC es una vivencia educativa, cognitiva, sensitiva y emotiva cuyo propósito puede ser construir un objeto, generar un producto o dar forma física a una idea o a un sentimiento por medio de lenguajes, materiales, herramientas y recursos diversos pasado por acciones y fases que le dan sentido, donde el crear adquiere protagonismo y cuyo desencadenante de todo es el aprendizaje.

En cada práctica del seminario se obtiene un producto ya sea de carácter pictórico o escrito. En la experiencia creadora del arte cuando proyectamos desde la creación arrastramos en ese proceso lo pasado (aprendizaje significativo) (Caeiro-Rodríguez,2018:159-177) Ver Tabla 1,2 y 3. Propuesta metodológica de las fases de un proceso creador.

Teoría de aprendizaje constructivista y Zona de Dosarrollo Próximo (ZDP)

Las teoría de aprendizaje de Vigotsky (1930) se adapta a las necesidades de la investigación, donde se ejerce el aprendizaje como un proceso activo y social, el individuo construye su conocimiento a través de la interacción con otros y con el entorno. La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y el aprendizaje colaborativo impulsan a la construcción del conocimiento. La ENSM especializa a los estudiantes en el área de su interés, desvinculando cada disciplina sin oportunidad de interactuar entre ellos y propiciar la transversalidad curricular, en este seminario se rompen los límites entre esas disciplinas, interactúan y gestan el constructivismo planeado.

Aprendizaje Significativo

Por otro lado, el aprendizaje significativo presente en la teoría de ZDP y de David Ausubel también es importante en esta investigación, ya que los saberes previos de los participantes ayudan a la interconectividad entre disciplinas y los nuevos saberes para la adquisición de conocimiento más profundo y significativo, nuevamente propiciamos la transversalidad entre materias.

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, no se ve como una labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco”. Los educandos tienen una serie de expe-

riencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”(Ausubel, 2015:1 y 2).

Contexto

Se tuvo la oportunidad de coordinar con la Escuela Normal Superior de México la implementación del Seminario “Acercamiento a las Artes y el Diseño”. La gestión se realizó con el Mtro. Jorge Luis Heras, quien demostró completa disposición y entendimiento de la importancia de las artes en la formación académica. Fue un aliado fundamental, junto con su equipo, para establecer un Seminario de valor curricular tanto para la Normal como para la UNAM

Muestra y participantes

El Seminario se programó durante las fechas de capacitación extracurricular para complementar integralmente la formación de los normalistas. Se llevó a cabo del 30 de enero al 3 de febrero, de 8 a 11 de la mañana, de manera híbrida. Se trabajó con estudiantes de 1°,3°, 5°, y 7° semestre, es decir participantes de 21 a 26 años, provenientes de todas las especialidades: Matemáticas, Español, Química, Biología, Física, Historia, Psicología Educativa, Geografía e Inglés. Fue fortuito que el grupo fuera heterogéneo, lo cual enriqueció la experiencia al propiciar la interacción entre estudiantes de distintas especialidades. Según comentó el Mtro. Jorge en la entrevista previa al seminario, esto permitió romper con la segregación entre las especialidades y fomentar la convivencia entre los participantes.

Los dos primeros días se realizaron de forma virtual para revisar la presentación, los objetivos, el programa y los aspectos teóricos, así como para resolver preguntas y conocer las expectativas de los participantes. Los tres días siguientes fueron presenciales, donde se aplicaron los cuatro módulos con actividades específicas y puntuales, diseñadas para fomentar la creatividad, aplicar técnicas artísticas de las corrientes artísticas propuestas y revisadas para desarrollar el pensamiento complejo y la conciencia ambiental.

Modulo 1. Garagatos
Módulo 2. Pareidolia
Módulo 3. Cuentos de hadas

Fases del proceso creador para Wallas		
Fase		Descripción
1	Preparación	*Recopilación y sintetización de la información que ayuda a familiarizarse plenamente con el problema o tarea a realizar *Requiere ejercitar ciertas capacidades: atención selectiva, actitud valiente para superar dificultades, curiosidad e interés, intencionalidad explícita para solucionar problemas y disposición para intercambiar ideas *Constituye la materia prima con la cual el subconsciente podrá actuar en la fase siguiente
2	Incubación	*Intervención del nivel inconsciente, las ideas y las imágenes afloran para establecer combinaciones nuevas; puede durar horas, días, incluso años.
3	Iluminación	*Es el corazón del proceso creativo, que establece el orden y la significación en lo que antes era caótico *Surge la comprensión del problema planteado, a veces sin saber cómo ni porqué ocurre, es algo súbito e intuitivo que cuando se hace presente produce emociones de alegría y satisfacción
4	Verificación y elaboración	*Constatación de la respuesta creadora para ver si cumple con los parámetros de novedad, verdad y utilidad *El creador ejecuta de hecho su proyecto creador

Tabla 1. Fases del proceso de creación según Wallas. Elaboración de Caeiro-Rodríguez (p.167) a partir de Wallas (1926) y Sanz de Acebo et al. (2007).

La propuesta metodológica de ABC por el autor, está dirigida a la creación tal cual de una obra de arte, con espacios de tiempo prolongados, pero como él señala, el método depende de los objetivos de aprendizaje.

En mi caso a pesar de la importancia de la creación como el objeto simbólico que marcará el aprendizaje obtenido, dentro de mis objetivos la creación queda en un segundo plano, ya que el proceso es el protagonista del aprendizaje. Por otra parte hay ejercicios donde está la libertad de improvisar el orden de la metodología.

Fase		Acciones del aprendizaje basado en la creación (artística)	
1	Desear	Sentir la motivación de hacer algo en relación a un tema, una persona, un planteamiento, una experiencia	
2	Desear y percibir	El mundo que nos rodea, las cosas, las relaciones, las personas, a nosotros mismos	
3	Desear, percibir, registrar	Las primeras sensaciones, deseos, motivaciones para que empiecen a materializarse y germinen: dibujos, pinturas, fotografías, textos, recortes, colecciones.	
4	Desear, percibir, registrar pensar	Intuir, presentir, concebir, comprender, entender, cognoscer…para reorganizar todo lo que tenemos registrado, categorizarlo y relacionarlo	
5	Desear, percibir, registrar, pensar y sintetizar	resumir para dar forma a todo lo que tenemos antes de elegir un camino para su materialización	
6	Desear, percibir, registrar, pensar, sintetizar, decidir	Conscientemente entre las diferentes opciones que todo el material posibilita	
7	Desear, percibir, registrar, pensar, sintetizar, decidir, producir	Para dar forma a la sensación, a lo apuntado, lo pensado, lo sintetizado, lo deseado; a su vez implica varias fases igual de importantes que las de más:	Repensar, modificar, descartar, elegir, componer, descomponer, deconstruir, borrar, rechazar, escoger, valorar, enjuiciar, criticar, distanciar, observar, percibir, intuir, entender, descansar, regresar
8	Desear, percibir, registrar, pensar, sintetizar, decidir, producir, socializar	Compartir el resultado, publicarlo, exponerlo	
9	Desear, percibir, registrar, pensar, sintetizar, decidir, producir, socializar, evertir	Salir del proyecto, distanciarse del resultado, eclosionar para pasar a otra proyección, deseo o vivencia	

Tabla 2. Fases y acciones básicas de un proyecto creador (artístico) a modo de cronograma. La duración de este proceso puede ser de una hora, un día, un mes, un año. (Caeiro-Rodríguez, 2018:171)

Partir de un deseo es el único modo, ya que “esto significa: sentirse creadores de los contenidos que aprenden y ser capaces de construir con ellos algo a lo que sumarse vitalmente (Vergara, 2015:22, citado por Caeiro-Rodriguez, M., 2018:172)

En un ensayo de pasos a seguir e inspirada de las dos tablas mostradas mi didactica fue:

Fases proceso creados ABC creación propia a partir de las dos tablas presentadas		
Fases		Acciones de aprendizaje
1	Documentación/ información	Información, conceptos del tema a trabajar. Exponer la importancia del tema que fortalece la creatividad
2	Instrucciones	Instrucciones básicas de la actividad
3	Juego (garabato/ pareidolia)	Se genera el deseo por medio del juego, sentir la motivación de hacer algo en relación al tema, un planteamiento, una experiencia
4	Búsqueda o interpretación	Intervención del nivel inconsciente, las ideas y las imágenes afloran para establecer combinaciones nuevas; puede durar horas, días, incluso años.
5	Técnica	Enseñar los tecnicismos de la actividad
6	Creación/ iluminación	Surge la comprensión del problema planteado, a veces sin saber cómo ni porqué ocurre, es algo súbito e intuitivo que cuando se hace presente produce emociones de alegría y satisfacción
7	Socializar	Compartir el resultado, publicarlo, exponerlo
8	Evertir	Salir del proyecto, distanciarse del resultado, eclosionar para pasar a otra proyección, deseo o vivencia

Tabla 3. Fases y acciones del proceso creador para este proyecto. Elaboración propia

Estrategias creativas, artísticas y de diseño.

En las carreras de diseño, arte, ilustración y otros programas académicos similares, se ofrecen prácticas destinadas a despertar, ejercitar y fortalecer la creatividad, con el fin de formar profesionales capaces de abordar una amplia gama de problemas. Sin embargo, el acceso a estas prácticas está limitado a quienes cursan carreras donde la formación profesional depende de la revisión y la práctica de estos contenidos; por otro lado, en otras licenciaturas, estos aspectos no se incluyen en el plan de estudios, lo que resulta en la falta de herramientas para estimular la creatividad, un aspecto fundamental abordado en el desarrollo de esta tesis. Por lo tanto, la estrategia consiste en descontextualizar estas prácticas, adaptarlas y acercarlas al contexto del maestro normalista para enriquecer y actualizar sus métodos de enseñanza.

Basándome en la experiencia laboral en CONACULTA y en las Ferias de Libro, se han retomado talleres diseñados de esta época para identificar y sintetizar los módulos que conformarán el seminario. Las actividades seleccionadas tienen un carácter introductorio, están diseñadas para adaptarse y correlacionarse con las materias que conforman el curriculo escolar, desarrollan la creatividad, el pensamiento complejo, la conciencia ambiental, el arte y otras habilidades relevantes para acercar al maestro normalista a la práctica creativa; además, se eligieron siete corrientes artísticas que articulan parte de los contenidos teóricos. Estas corrientes fueron seleccionadas tras analizar los resultados observados en la población infantil, donde se identificaron siete corrientes artísticas surgidas de forma intuitiva en el transcurso de la actividad, reconociendo así que “nadie descubre el hilo negro”, sino que simplemente reinterpretamos y reconfiguramos.

Procedimientos

La recolección de datos fueron:

- Los trabajos concluidos de cada módulo,
- La interacción *in situ* en las sesiones,
- Los comentarios emitidos
- Encuesta de sondeo
- Encuesta de cierre
- Analisis de videos y fotos del desarrollo de cada sesión

Ahora la descripción detallada de cada módulo a revisar.

Fig. 11. Taller de capacitación a maestros. Chihuahuca 2012. Archivo personal

Fig. 12. Taller “Pajareando”. FILIJ 2013. Archivo personal

Fig. 13 Taller “Pajareando”. Feria de Arteaga 2013. Archivo personal

Fig. 14. Taller “Pajareando”. Feria de libro Taxco 2013, Grupo de secundaria rural. Archivo persional

Garabatos/Patrones

En cualquier etapa de la vida, recurrimos a dibujos abstractos cuando estamos aburridos, soñamos despiertos o perdemos interés en la actividad que estamos realizando. En el ámbito artístico y del diseño, los garabatos representan un proceso y una práctica precursora de la creatividad, ya que ayudan a ordenar pensamientos, sentimientos y experiencias. Constituyen una forma de expresión que va más allá de las palabras e incluso pueden proporcionar respuestas cuando la mente está bloqueada. Libros inspirados en esta actividad resaltan que al garabatear no se busca crear una obra de arte, ni importa el resultado ni las opiniones de los demás (Adams, Oliver, 2014:7).

Desde muy temprana edad, de manera inconsciente, los primeros dibujos de un niño serán garabatos. Por ejemplo, cuando se le da un lápiz a un bebé de un año y se sostiene la superficie de dibujo verticalmente frente a él, los garabatos tienden a ser verticales; si la superficie está dispuesta horizontalmente sobre una mesa, los garabatos serán horizontales. En ambos casos, el trazo se gestiona mediante el control del hombro, ya que el niño tiene poca fuerza, y habilidad, para controlar el brazo y la mano. Sus garabatos son el resultado directo de la estructuración de su cuerpo y de la forma en que puede moverlo. A medida que crece y desarrolla el control de sus extremidades, el niño experimenta con diferentes movimientos y su destreza aumenta, lo que se refleja en garabatos más redondeados y llenos de formas como círculos, óvalos y espirales (Cherry,198:15).

A los dos años, los garabatos siguen siendo resultado de la actividad muscular sin sentido, y este proceso continúa hasta los ocho años, cuando se perciben como un esfuerzo artístico por representar

personas y objetos del entorno (Kellogg, 1981:26).

En el desarrollo de los talleres propuestos en esta tesis, se utiliza la actividad del garabato como un recurso lúdico integrador, precursor del contenido gráfico y del desarrollo del pensamiento creativo.

Mediante la sistematización de formas geométricas, se proporcionan instrucciones precisas para identificar patrones geométricos en el simple cruce de líneas. Esta sistematización se descubrió como una forma de enseñar a aquellos que no han sido estimulados creativamente a ver más allá de las líneas en los garabatos. A través de la aplicación continua de este recurso, se promueve un aprendizaje significativo que perfecciona la práctica, la espontaneidad y el descubrimiento de dibujos originales.

Los patrones geométricos identificados incluyen triángulos, paraboloides, elipses y cubos en perspectiva, que permiten al niño adentrarse en lecturas bidimensionales y tridimensionales, superando limitaciones de observación. Todos estos patrones tienen la capacidad de transformarse en diferentes objetos y figuras, como pájaros, grillos, ballenas, elefantes, peces, flores, mariposas y personajes, dependiendo de la flexibilidad mental del participante. El trabajo iterativo de este ejercicio estimula la mente y promueve un caudal de descubrimientos. El siguiente desafío es llenar la hoja con texturas, volumen, color, calidad de línea e incluso aplicar técnicas artísticas adicionales.

Fig. 15. Ejercicio de pareidolia con pintura vínilica, aplicación a Maestros normalistas, 2023. Archivo personal

Fig. 16. Ejercicio de pareidolia con pintura vínilica, aplicación a Maestros normalistas, 2023. Archivo personal

Fig. 17. Ejercicio de pareidolia con pintura vínilica, aplicación a Maestros normalistas, 2023. Archivo personal

Pareidolia

La pareidolia, derivada etimológicamente del griego eidolon, que significa “figura” o “imagen”, y el prefijo para, que significa “junto a” o “semejante a”, es un fenómeno psicológico en el que un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido

erróneamente como una forma reconocible. Oscar Esquivias, escritor español, explica en su revista digital Archiletras (2021) que “en la vida cotidiana, a veces los objetos que nos rodean parecen estar animados con intencionalidad, como si nos sonrieran, parpadearan, gesticularan o nos observaran con juicio implícito”.

Según Jeff Hawkins, en su teoría de memoria-predicción expuesta en su libro *Sobre la inteligencia*, el cerebro funciona mediante la memorización y el reconocimiento de patrones, donde la tarea del cerebro–específicamente del córtex–, es la predicción, utilizando una memoria de patrones para anticipar cómo se comportan las entradas en el futuro. Este fenómeno se utiliza en evaluaciones psicológicas, como el test de Rorschach.

La pareidolia se introduce como una práctica precursora de la imaginación, el pensamiento complejo, la asociación forzada, la creatividad y el juego. Este concepto se incorpora como el segundo tema del programa del seminario, con cinco variaciones de taller.

Cuentos de hadas

Narrar relatos, incluso si carecen de veracidad, resulta beneficioso en nuestro proceso de crecimiento al proporcionarnos una comprensión más profunda del entorno que nos rodea. Algunas de estas narraciones se centran en eventos y personas de nuestro entorno más cercano, como familiares y amigos, mientras que otras pertenecen al acervo cultural más amplio al que pertenecemos, como los mitos, las fábulas y los cuentos de hadas, que han fascinado a la humanidad a lo largo de las generaciones, influenciados por arquetipos. En estas historias, la distinción entre lo real y lo imaginario se diluye hasta tal punto que a menudo resulta difícil discernir entre ambos (Robinson, 2016:19).

Los cuentos de hadas, según Bruno Bettelheim (1976:20), aportan beneficios psicológicos positivos al desarrollo interno del niño. Más allá de su significado psicológico, el disfrute que experimentamos al enfrentarnos a estos relatos también radica en su calidad literaria. Cada cuento se percibe de manera única por cada individuo y en distintos momentos de la vida, lo que facilita cambios en la identificación mientras el niño enfrenta diversos desafíos. En su obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas, se exploran las asociaciones conscientes e inconscientes que estos relatos despiertan en la mente. Dichas narrativas pueden estar vinculadas a los problemas del crecimiento y la auto comprensión infantil, liberando angustias subyacentes sin necesidad de que estas lleguen al plano consciente (1976:23-24).

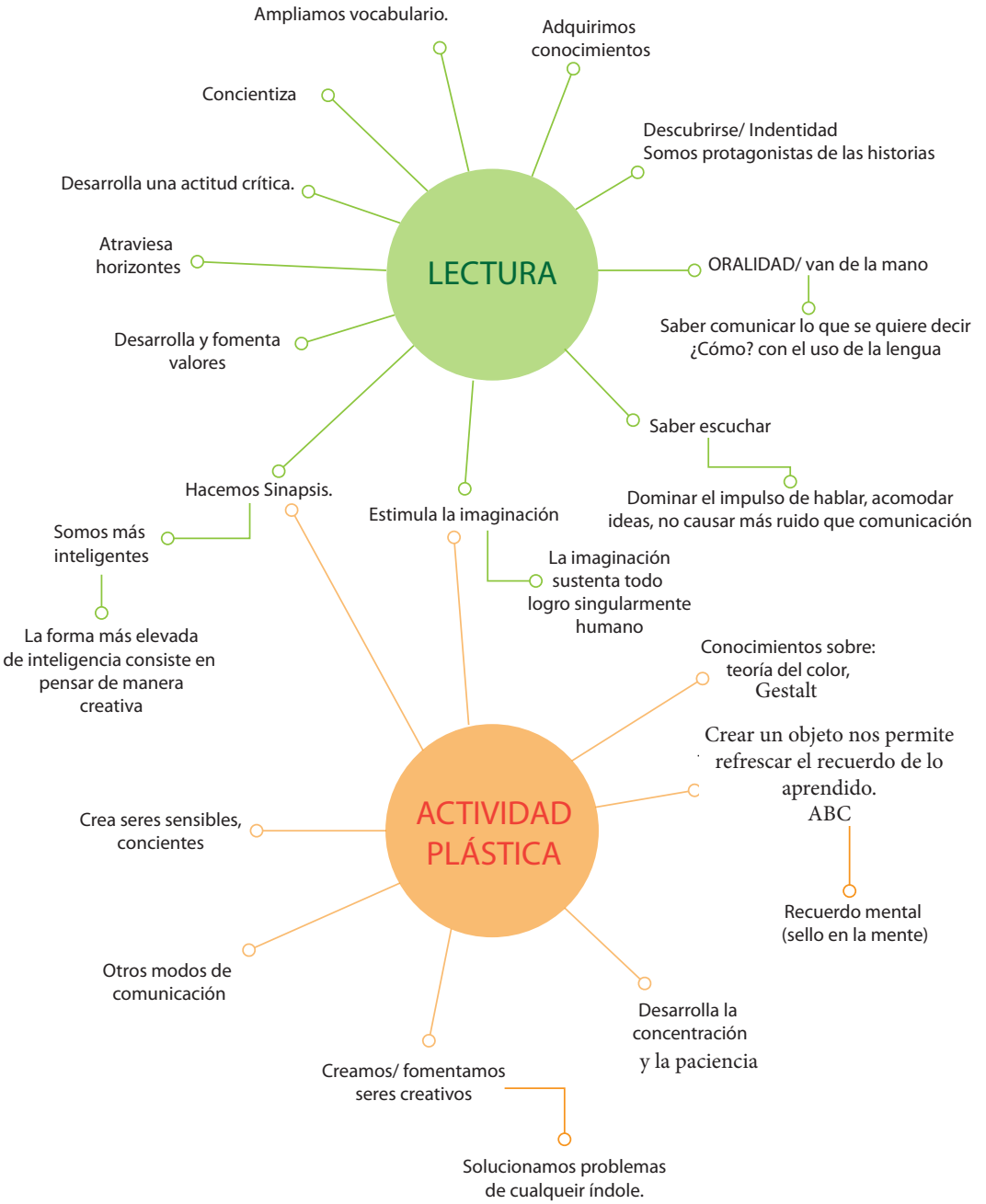


Fig. 18. Mapa mental, elaboración propia, importancia de la lectura vinculada a el aprendizaje con Arte. 2012

Las interpretaciones de los adultos, aunque acertadas en ocasiones, suelen privar al niño de la valiosa oportunidad de afrontar situaciones difíciles por sí mismo. Al reflexionar repetidamente sobre una historia, el niño desarrolla habilidades para resolver problemas y se fortalece emocionalmente. En este proceso, los cuentos de hadas juegan un papel fundamental al enriquecer la vida del niño, brindándole seguridad, esperanza para el futuro y la promesa de un final feliz (Bettelheim, 1976:28); además, autores influyentes como Dickens han reconocido el profundo impacto formativo de los cuentos de hadas en el desarrollo creativo de los niños. Dickens entendió que estas historias les ayudan de manera única en su viaje hacia una mayor conciencia y madurez emocional, al ayudarles a enfrentar las complejidades de su mundo interno (p.33).

La inspiración que los cuentos de hadas despiertan en los seres humanos también se refleja en su entorno. Los mitos y las leyendas religiosas ofrecen material con el que los niños pueden formar sus conceptos sobre el origen y la finalidad del mundo, así como sobre los ideales sociales que emulan para moldear su propio carácter (Bruno, 1976). Los cuentos de hadas guían al niño hacia el descubrimiento de su identidad y vocación, sugiriendo las experiencias necesarias para el desarrollo de su personalidad (1976:35-36).

A lo largo de la historia, se ha observado que la vida intelectual de los niños ha estado estrechamente vinculada a las historias míticas y los cuentos de hadas. Estas narrativas no sólo han servido como un medio crucial de socialización, sino que también han abordado las preguntas más apremiantes de los niños, brindándoles conocimientos profundos que han sido fundamentales para la humanidad a lo largo de los siglos. Estas historias representan una herencia generacional transmitida a los niños de manera clara, sencilla y accesible (p. 37).

Sin embargo, la tradición oral encargada de transmitir estos conocimientos, principalmente a través de los abuelos, lamentablemente ha perdido relevancia con la llegada de la televisión. Los contenidos se han simplificado y adaptado para formatos como la caricatura, las series y/o películas, lo que ha convertido a las plataformas como Prime, Netflix, Disney, HBO, etc. en el principal medio educativo para las nuevas generaciones, relegando así la importancia de los libros.

La influencia predominante de los medios ha relegado la lectura a un segundo plano, lo cual es una preocupación relevante. Fomentar la lectura desde la niñez, pasando por la pubertad, la juventud y la madurez, es una responsabilidad que recae en todos nosotros, en aras de beneficiar tanto a los individuos como a aquellos que aspiran a un cambio profundo. Resulta alarmante observar que

México figura entre los primeros lugares en analfabetismo funcional, con un promedio de 1.4 libros leídos al año. Países como Colombia, Argentina y Venezuela también se encuentran muy por debajo del mínimo recomendado; incluso en Finlandia, el tiempo dedicado a la lectura por parte de los jóvenes ha experimentado una dramática disminución en los últimos 15 años. Las expectativas ideales serían consumir al menos un libro al mes; sin embargo, sólo Estados Unidos (con un promedio de 12 libros al año), Canadá (con 17 libros al año) y Francia (con 17 libros al año) alcanzan esta expectativa (Peña, 2021).

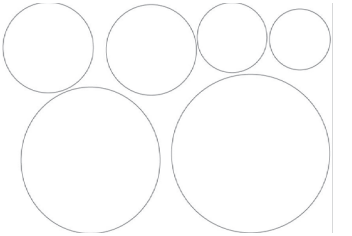


Fig. 19. Esquema en vectores para el suaje de círculos. Archivo personal

Preformas y procesos industriales aplicados a la formación creativa como auxiliar y solución medioambiental

Se mencionó uno de los muchos conceptos de la creatividad en el marco teórico, como la capacidad de resolver problemas de forma creativa o de ofrecer múltiples soluciones a un mismo problema. Esta definición se intentó ejemplificar y materializar en los talleres mediante el uso de preformas en ejercicios para estimular la creatividad. En el ámbito industrial, las preformas son formas básicas y geométricas que pueden reconfigurarse y adquirir nuevas disposiciones figurativas, como por ejemplo los “tubos de ensayo”, que pueden transformarse en botellas ergonómicas para agua; es decir, a partir de una forma básica se puede intervenir para reconfigurar y dar otros usos, estilos y/o diseños. Este ejercicio se aplica en las aulas de diseño industrial, entre otros campos como el de la cerámica e ingeniería

La producción de “tubos de ensayo” se lleva a cabo mediante el proceso industrial de inyección de plástico. En nuestro caso, para producir las

Fig. 20. Aplicación de Pareidolia y suajes de círculo a maestros normalistas. 2023

Fig. 21. Resultado del ejercicio de Pareidolia con suajes de círculo.2023

preformas, se propone el uso del suaje. Este proceso tiene como objetivo cubrir cuatro aspectos valiosos:

- Agilizar la producción de material didáctico y satisfacer la demanda de las escuelas primarias en la Ciudad de México, colocando el foco en el proceso creativo.
- Diversificar el uso y los motivos de las preformas geométricas.
- Generar material didáctico atractivo y enriquecedor; la diversidad gráfica del material implica un mayor desafío cuando el estudiante lo interviene y lo adapta a su propia creación, satisfaciendo así las necesidades individuales en la construcción de su personalidad dentro de la colectividad
- Utilizar recursos sustentables y reciclables, cambiando el propósito mercantil y comercial del suaje hacia objetivos educativos y ecológicos. Las empresas dedicadas al corte de materiales suelen tener altos porcentajes de desperdicio y sin estrategias de retorno para promover su uso consciente. La propuesta consiste en reutilizar este material.

El taller de preformas propone el uso del círculo como primer enfoque. La justificación radica en el desarrollo del ojo humano, que reacciona favorablemente a las formas ovales o circulares debido a su similitud con la forma de la cabeza humana y los pezones del pecho materno. El círculo es una forma amigable, natural y elemental; ha sido utilizado desde la antigüedad como símbolo del Yo y el alma (Cherry,1984:15).

Fig. 22. Resultado del ejercicio de Pareidolia con suajes de círculo. Feria Arteaga 2013

Fig. 23. Suaje y aplicación del mismo. ENSM 2023

Figs. 24 y25 Aplicación de pareidolia con juego de personajes y uso de suaje. 2016. Archivo personal

Este taller tiene tres variantes o versiones, con un potencial infinito por descubrir, que depende de la creatividad tanto del maestro como del estudiante; sólo se trata de acercar estos tres primeros ejemplos para desencadenar un caudal de opciones bajo el cuestionamiento: ¿Qué objetos o elementos identificas en tu entorno que tienen forma circular?. La conexión entre la industria, el arte y la

educación nos acerca a los objetivos de desarrollo creativo y sostenible de la Agenda 2030.

Otros suajes

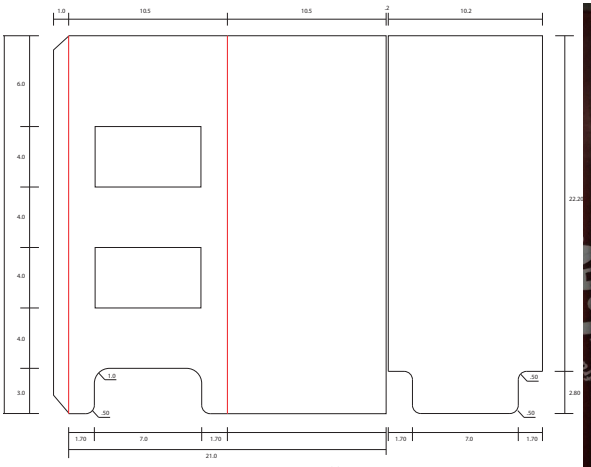
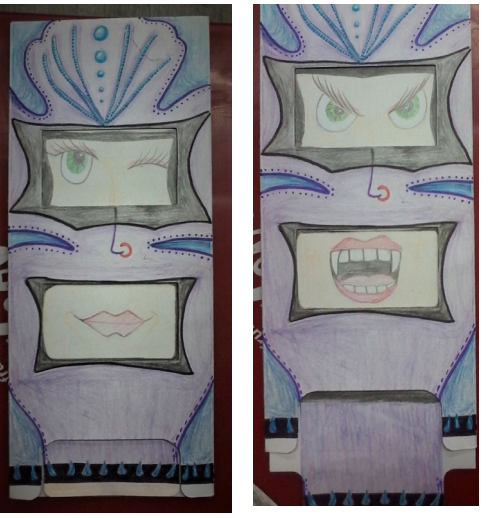


Fig. 26. Suaje, material para Ferias de Libro Nacional creado 2013. Archivo personal



Figs. 27 y 28. Uso y aplicación de suaje para feria de Pachuca, 2013. Archivo personal

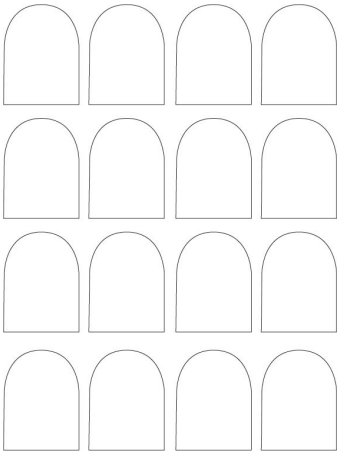


Fig. 29. Esquema en vectores para suaje de escamas. 2014

Figs. 30 y 31. Uso de suaje para taller “Pces voladores” para Ferias de libro. Feria de Tijuana 2014. Archivo personal

SEMINARIO/ PROGRAMA

Acercamiento a las artes y el diseño	
Pregunta eje	El acercamiento a las artes y el diseño Los Normalistas ¿desarrollará habilidades creativas para involucrar el arte como herramienta transversal en la malla curricular? así como podrá generar conciencia ambiental e incluirlo en su cátedra?
Objetivo	Acercar las artes y el diseño a maestros Normalistas para desarrollar el pensamiento creativo y consciencia ambiental através de ejercicios, infografías y lecturas. Deconstruir los aprendizaje, enriquecer sus conocimientos, aportar herramientas artístico creativas y técnicas para usar el arte como estrategia de aprendizaje y transversalidad en la malla curricular.
Alcances	Fomentar placer por el aprendizaje Desarrollar la creatividad Desarrollar pensamiento divergente Desarrollar conciencia ambiental
Justificación	La escuela Benemérita y la Escuela Normal de maestros gozan de una tradición en la formación de docentes fundada desde el porfiriato y a través de los años los modelos educativos obededen a las necesidades del sistema económico y político. Desde hace 130 años se han implementado diversas propuestas curriculares, unas más acertadas que otras pero con evidente carga ideológica y como todo acto educativo cargada de intención. Quienes se forman como profesores de educación primaria y secundaria deben contribuir para que los niños de 6 a 15 años tengan acceso a una educación que les permita contar con una formación ciudadana que responda a las necesidades económicas, políticas, sociales y culturales del país. Para ello, las reformas educativas de la educación normal han ponderado un currículo por competencias con una inmediata relación con los estándares de desempeño. Los nuevos paradigmas educativos van enfocados en incentivar placer por aprender, estimular la creatividad, la conciencia social y una ética del cuidado. Se considera que los niños son artistas natos por naturaleza, valor que se debe estimular y no perder en el camino del crecimiento. El fomento a su creatividad desarrollará el pensamiento creativo, crítico, divergente, sensibilidad, valores universales, conciencia ambiental e ingenio para enfrentarán los problemas que atañen al presente. No es suficiente poner al alcance de los niños material artístico, este concepto idealista ha hecho daño a la educación artística infantil; y es que el desarrollo de la inteligencia o de la habilidad artística, es algo más serio y profundo que el facilitar unos simples materiales, ya que, estos utilizados sin orientación, puede convertirse en estereotipos que dañan la personalidad de quienes lo usan. Recurrir a actividades como la copia, el calco o colorear figuras estereotipadas, demerita el proceso creativo, hace evidente el desarrollo de la libertad emocional y seguridad, es un alerta de apatía ante todo lo que representa conocimiento y esfuerzo. Las cualidades creativas no se desarrollan si no hay un propósito de cultivarlas, es decir, que precisan ser objeto de la acción educadora que es la que puede a su vez, facilitar o dificultar su desarrollo.
Duración	1 semana, 5 días de 4 horas
Modo	Hibrida, presencial y remota.
Participantes	Dirigido a maestros Normalistas del sistema básico y superior, para todos los interesados
Requerimientos/ recursos	**Espacio para albergar un mínimo de 10 participantes máximo 30. Si hay más demanda puede ser en un auditorio y dependerá de la capacidad para determinará el número de asistentes** **Mobiliario: tablones, mesas y sillas para todos los participantes. De ser en un auditorio con los asientos es suficiente** **Material fisico: En cada taller se describe el material que se necesita** **Material audiovisual: pantalla y proyector** **Material tecnológico: El maestro hará uso de su celular para escanear QR's**

Fig. 32 Bustindui, V. Programa del Seminario para maestros normalistas aplicado a inicio del 2023

Día 1, Lunes 30 de enero 2023										
Módulos	Actv No.	Tema y subtema	Objetivo particular	Act. de enseñanza	Material didáctico	Verificación de aprendizaje	Transversalidad	Actividades extra clase y libros sugeridos	Tiempo hrs	PREGUNTAS
Presentación (Remoto)	1	Presentación Actividad de integración	Mostrar los objetivos del curso	Demostrar los hallazgos de la época laboral impartiendo talleres de fomento a lectura y creatividad	Material digital Presentación de talleres 2010-2016				110	
	Receso								20	
	2	Presentación Funcionamiento de nuestro cerebro: neuronas, sinápsis y neurogenesis	Definir la forma de trabajar para estimular integramente el potencial creativo y técnicas artísticas para usar este conocimiento como metodolgía y transversalidad	Diálogo frente al grupo Mostrar infografía sobre el funcionamiento del cerebro Mostrar infografía sobre la teoría gestalt	Material digital Presentación Infografía			Aplicar las actividades sugeridas en la infografía del cerebro y empezar hábitos creativos	110	Antes ¿Qué es la sinapsis? ¿Qué son las neuronas? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Qué es creatividad? ¿Cómo puedes ser más creativo? Menciona artistas de tu gusto e interés ¿Cuantas corrientes artísticas conoces? ¿Cuál es tu corriente artística favorita?, ¿Por qué? ¿Visitas museos con frecuencia? ¿Cuáles? ¿Tienes hábitos de reciclaje? ¿Es importante el tema de sustentabilidad en tu cátedra? Después ¿Reconoces actividades de tu rutina que fomentan tu creatividad? Los ejercicios vistos en la sesión ¿fueron de utilidad?

Fig. 33 Bustindui, V. 2023, Programa del Seminario para maestros normalistas aplicado a inicio del 2023, Primer día.

Día 2, Martes 31 de enero 2023										
Corrientes artísticas, procesos industriales (Remoto)	Actv No.	Tema y subtema	Objetivo particular	Act. de enseñanza	Material didáctico	Verificación de aprendizaje	Transversalidad	Actividades extra clase y libros sugeridos	Tiempo min	Preguntas sondeo antes y después
		Corrientes artísticas	Reconocer corrientes artísticas: Cubismo	Exponer las características y representantes del cubismo	Infografía Acervo de imágenes de los representantes de cada corriente artística		Expresión artística	Tik tok Cuentas dirigidas al aprendizaje del arte: aproximación_al_arte Quemuseo albacecoll anaminecan AndersonRomeroMontana	20	
		Corrientes artísticas	Reconocer corrientes artísticas: Fauvismo	Exponer las características y representantes del Fauvismo	Infografía Acervo de imágenes de los representantes de cada corriente artística		Expresión artística		30	
		Corrientes artísticas	Reconocer corrientes artísticas: Arte abstracto (Der Blaue Reiter) Naïf	Exponer las características y representantes del Arte abstracto (Der Blaue Reiter)	Infografía Acervo de imágenes de los representantes de cada corriente artística		Expresión artística	You Tube: Cuentas dirigidas al aprendizaje del arte_	30	Podrías ubicar alguna corriente artística en estos trabajos Conoces las corrientes artísticas mencionadas ¿Qué corriente artística conoces? ¿Qué corriente artística te gusta? ¿Por qué?
		Corrientes artísticas	Reconocer corrientes artísticas: Impresionismo Postimpresionismo Impresionismo abstracto	Exponer las características del Impresionismo	Infografía Acervo de imágenes de los representantes de cada corriente artística		Expresión artística	Antonio García Villarán Experiencias Con Arte Rincón del Artista Te Explico Un cuadro Alba CeColl Aparato de Arte Ter CLAN ARTE historiadelarteyeldiseño	30	Podrías ubicar alguna corriente artística en estos trabajos Conoces las corrientes artísticas mencionadas ¿Qué corriente artística conoces? ¿Qué corriente artística te gusta? ¿Por qué?
Receso									20	

Fig. 34 .1 Bustindui, V. 2023, Programa del Seminario para maestros normalistas aplicado a inicio del 2023, Segundo día.

Corrientes artísticas, procesos industriales (Remoto)		Corrientes artísticas	Reconocer corrientes artísticas: Surrealismo	Exponer las características y representantes del Surrealismo	Infografía Acervo de imágenes de los representantes de cada corriente artística		Expresión artística		30	Podrías ubicar alguna corriente artística en estos trabajos. Conoces las corrientes artísticas mencionadas ¿Qué corriente artística conoces? ¿Qué corriente artística te
		Corrientes artísticas	Reconocer corrientes artísticas: Futurismo	Exponer las características y representantes del futurismo	Infografía Acervo de imágenes de los representantes de cada corriente artística		Expresión artística	El juego de las formas	20	Podrías ubicar alguna corriente artística en estos trabajos Conoces las corrientes artísticas mencionadas ¿Qué corriente artística conoces? ¿Qué corriente artística te gusta? ¿Por qué?
		Proceso industrial	Definir y describir el Procesos industrial del suaje	Comprender el uso y fabricación de suajes para elaborar material didáctico versátil Estadísticas de los altos porcentajes de merma en la industria. Propuesta para rescatar este material y dar un segundo uso, creando material valioso y complejo.	Infografía del suaje Ejemplos de suaje (Marcos) Proveedores Acervo fotográfico		Expresión artística	Proveedores de suaje: Maquilas de México Antonio Solis 53, Col. Obrera, Cuauhtemoc 5570311691	30	

Fig. 34.2 Bustindui, V. 2023, Programa del Seminario para maestros normalistas aplicado a inicio del 2023, Tercer día.

Día 3, Miércoles 1 de febrero 2023										
Garabato (Presencial)	3	Garabatos Patrones: *Geométricos Versión 1. Pájaros Coloreados Pintados Emplumados Ficha Bibliográfica	Reproducir el ejercicio de El garabato como proceso y práctica precursora de creatividad. Explicar los atributos de la actividad	Explicar los hallazgo de patrones geométricos (triángulos, paraboloides, elipses) estos se conviertenten en grillos, ballenas, pájaros, elefantes, peces ¿qué más puedes encontrar? Identificar las infinitas posibilidades que otorga el garabato como detonador de	Material digital resultados de los talleres aplicados Material físico: *Cartones de cereal *Periódico *Hojas recicladas *Plumones o crayones de colores (separar colores para garabatear y colores para encontrar)	Garabatos para encontrar pájaros, peces, ballenas, camarones, grillos, mariposas, elefantes, personajes ¿Qué más puedes encontrar? Detectar las contribuciones de los participantes Detectar grupalmente corrientes artísticas en los trabajos ¿Cómo aplicas estos contenidos al curriculo? Debatir el uso del módulo de garabatos	Geometría Matemáticas Español Biología Ciencias Naturales 7 bellas artes* ¿Qué temas del currículo podrías vincular a esta actividad?	El abuelo Gregorio, Historias Mayas, Jorge Cocom Pech Pájaros en la cabeza, Joel Franz Rosell	50	
	3.1	Garabatos Patrones: *Geométricos Versión 2. Fauna marina	Identificar las variantes del garabato a partir de los patrones geométricos	Cada patrón facilita la introducción a la observación de las líneas y ver más allá de lo superficial	Material digital ejemplos Material físico: *Cartones de cereal *Periódico *Hojas recicladas *Plumones o crayones de colores (separar colores para garabatear y colores para encontrar)		Geometría Matemáticas Biología Ciencias Naturales 7 bellas artes* ¿Qué temas del currículo podrías vincular a esta actividad?	Cuentos de grimm Flotante Feliz	30	
	3.2	Garabatos Patrones: *Geométricos Versión 3. Fauna terrestre	Reafirmar las variantes geométricas del garabato	Estos patrones geométricos facilitan a niños de 6 años en adelante encontrar todo tipo de animales, personajes, flores, depende de la flexibilidad mental.	Material digital ejemplos Material físico: *Cartones de cereal *Periódico *Hojas recicladas *Plumones o crayones de colores (separar colores para garabatear y colores para encontrar)		Geometría Matemáticas Biología Ciencias Naturales 7 bellas artes*	Orejas de mariposa, Insectos	20	
	3.3	Garabatos Patrones: *Geométricos Versión 3. Personajes	Contrastar los niveles de dificultad en las variantes de geométricas del garabato	La mente se dispara y empieza el caudal de hallazgos, cada vez más rápido hasta llenar la hoja, se convierte en un reto para el participante. Las formas empiezan a ser más complejas. Mientras más se practique los dibujos adquieren mayor detalle, textura, profundidad, color, estilo y hasta corriente artística.	Material digital ejemplos: Libro princesas Material físico: *Cartones de cereal *Periódico *Hojas recicladas *Plumones o crayones de colores (separar colores para garabatear y colores para encontrar) Estambre *Pintura vinílica *Pinceles *Recipientes con agua		Geometría Matemáticas (espiral) Biología Ciencias Naturales 7 bellas artes*	Familias familiares, Vivian Mansour Manzur Cuentos infantiles políticamente correctos	40	Podrías ubicar alguna corriente artística en estos trabajos Conoces las corrientes artísticas mencionadas ¿Qué corriente artística conoces? ¿Qué corriente artística te gusta? ¿Por qué?
	Receso								20	

Fig. 35.1 Bustindui, V. 2023, Programa del Seminario para maestros normalistas aplicado a inicio del 2023, Cuarto día.

	Receso								20	
Preformas (Presencial)	**Actv No.**	Tema y subtema	Objetivo particular	Act. de enseñanza	Material didáctico	Verificación de aprendizaje	Transversalidad	Actividades extra clase y libros sugeridos	Tiempo min	Preguntas sondeo antes y después
	4	Preformas Versión 1. El universo	Emplearla producción de suajes con formas básicas. Aplicar sobre el suaje la técnica de impresión de manchas con aerosol	Proceso de impresión con aerosol sobre agua Tensión superficial	Material físico: *Hojas recicladas *aerosol (tres colores complementarios) *Palangana *Bolsa de plástico mediana *Agua *Suaje círculo *Tijeras	Técnica de impresión en aerosol, hacer un sistema solar. Suajes de círculos, ¿qué puede ser este círculo? proponer la mayor cantidad de cosas, objetos que puede ser un círculo ¿Cómo aplicas estos ejercicios a los contenidos del curriculo?	Español, escritura creativa Geografía Historia Física Matemáticas Educación ambiental Teoría del color	El principito/ lectura capítulo El día que los crayones renunciaron Feliz	30	
	4.1	Preformas Versión 2. Peces voladores	Reconocer la adaptación del Proceso industrial, en otras actividades como el papalote	Aplicación del proceso industrial	"Material digital, acervo fotográfico Suajes de escamas	Solo revisión del ejercicio sin ejecutar	Biología Ciencias naturales Geografía Matemáticas 7 bellas artes	Cuentos de grimm La sirenita Malena, ballena	30	¿Qué otros animales tienen escamas?
	4.2	Preformas Versión 2. Luchadores	Examinar y experimentar otros usos del suaje	*Uso de proceso industrial/suajes	"Material digital, acervo fotográfico Suajes plantilla en pdf (QR) y físicos	Solo revisión del ejercicio sin ejecutar	Español, Escritura creativa	Mi abuelo el luchador Maniática de la explicación	20	

Fig. 35.2 Bustindui, V. 2023, Programa del Seminario para maestros normalistas aplicado a inicio del 2023, Quinto día.

Día 4, 2 de febrero 2023

	Actv No.	Tema y subtema	Objetivo particular	Act. de enseñanza	Material didáctico	Verificación de aprendizaje	Transversalidad	Actividades extra clase y libros sugeridos	Tiempo min	Preguntas sondeo antes y después
Pareidolia	5	Pareidolia Versión 1. Monstruos	Identificar y definir el concepto de pareidola como precursor de la imaginación, pensamiento complejo, asociación, creatividad y juego	Convertír en monstruo un pedazo rasgado de papel: Agregar ojos, boca, patas, zapatos, ropa (traje, corbata, falta, lentes, sombrero), pelo, mocos, ronchas, baba, dientes	Material digital, acervo fotográfico Infografia teoría gestal Soporte para dibujar Material físico: *Reusar el material que sobró del taller "El Universo" *Plumones negros *Pegamento adhesivo	Sobre un soporte rectangular o cuadrado pegar pedacería de papel de reuso: Hacer un monstruo, crear con sugerencias de características propias de un monstruo	Español, escritura creativa 7 Bellas artes Biología	Una pesadilla en mi armario. El juego de las formas, Anthony Brown Donde habitan los monstruos Pensamiento complejo, Edgar Morin	50	¿Qué es el pensamiento complejo? ¿Cómo podemos desarrollar el pensamiento complejo? ¿Que es pareidolia? ¿Has jugado el juego de las formas en las nubes?
	5.1	Pareidolia Versión 2. Vecindario	Reconocer el concepto de pareidolia en la segunda versión del módulo	Convertir un trozo de papel en los personajes de una vivienda	Material digital: Acervo fotográfico Infografía El stencyl, murales, graffiti Material físico: *Reuso de recorte del suaje de escamas *Cartón cajas de cereal o galletas (buscar formatos grandes) *Plumones de colores *Pegamento adhesivo *Hojas recicladas		Español, escritura creativa Arte Historia Arquitectura	Libros: Don Agapito el apenado Antología: Los mejores relatos de humor, La Mona Risa Esto no es, Alejandro Magallanes La peor señora del mundo, Hinojosa	50	¿cuántos ojos tiene?, ¿Tiene colmillos o dientes chuecos?, ¿Tiene pelo por todo el cuerpo?, ¿usa lentes?, ¿usa botas? ¿se deja las uñas largas?, huele feo?
	5.2	Pareidolia Versión 3. Popurri de personales	Experimentar con el concepto de pareidolia Explicar la mecánica simple de un eje de giro	Esbozar y experimentar el ejercicio de pareidolia con el uso de preformas suajadas *Uso de proceso industrial/suajes: Círculo	Material digital, acervo fotográfico	Solo revisión de la práctica sin ejecutar en el seminario	Español, escritura creativa Matemáticas	Historias de cronopios y famas, Julio Cortazar Orgullo y prejuicio, Jane Austen La conjura de los necios, John Kennedy Toole El Vizconde de mediado, Italo Calvino	40	
		Receso							20	
	5.3	Pareidolia Versión 4. Bichos	Practicar el concepto de pareidolia	Encontrar y experimentar la actividad de manchas Descubrir bichos con el uso del concepto de pareidolia *Uso de proceso industrial/suajes: círculo	*Suaje circular o rectangular *Betabel *Flor de jamaica *Plumon negro Material digital, acervo fotográfico	En un soporte circular (suaje) hacer manchas con la flor de jamaica y betabel, encontrar bichos, marcar con plumón negro, enriquecer con ashurados	Biología Ciencias Naturales Geografía Historia	La historia interminable, Michael Ende Harry Potter y la priedra filosofal La hormiga Gertrudis	40	
	5.4	Pareidolia Versión 4. Lepidoteca	Construir, crear una lepidoteca a partir del concepto de pareidolia	Valorar el uso de este módulo en las materias curriculares Sumar sugerencias de transversalidad Criticar los usos de este módulo *Uso de proceso industrial/suajes: Círculo	Material digital, acervo fotográfico	Solo revisión de la práctica sin ejecutar en el seminario	Biología Ciencias Naturales Geografía Historia Matemáticas	Cuentos de Grimm Producción de mariposas	40	

Fig. 36Bustindui, V. Programa del Seminario para maestros normalistas aplicado a inicio del 2023

Día 5, 3 de febrero 2023, Presencial									
Cuentos de hadas (Presencial, invitadas especi	Actv No.	Tema y subtema	Objetivo particular	Act. de enseñanza	Material didáctico	Verificación de aprendizaje	Transversalidad	Actividades extra clase y libros sugeridos	Tiempo min	Preguntas sondeo antes y después
	6.1	Cadaver exquisito oral	Inventar cuentos con el uso de imagenes al azar. Integrar un acervo de ilustraciones, presentar sin un orden con la intención de enlazar cada imagen con la narración espontanea de los particiantes	El lenguaje como formador de identidad y oralidad. La formación de personalidad en los niños con el acompañamiento de los cuentos de hadas.	Foto album Ilustraciones Pinturas que detonen a la imaginación (Remedios Varo, Leonora Carrington, Salvador Dalhi, Picasso, Hablar sobre el surrealismo. Infografía del surrealismo	Crear una historia Evaluar la agilidad mental en el relato de historias inventadas. Recomendar la pertinente trasnversalidad de la actividad con el curriculo.	Español, oralidad creativa	Los misterios del Sr. Buick 75 años 75 imágenes	60	
	Receso								20	
	6.2	Cadaver exquisito gráfico	Inventar personajes con la intervención de varias personas	El collage como ejercicio creador, detonador de creatividad e imaginación, desarrollo de pensamiento complejo	Revistas diseño, arte, cultura, ciencia. Pegamento adhesivo Tijeras Plumón delgado negro	Crear personajes que determinen su perfil de acuerdo a los elementos que va agregando cada participante. Hacer un análisis y determinar por escrito las características del personaje literario contestando los siguientes incisos: -Descripción física; mientras mas detallado mejor, color de pelo, color tez, color ojos, estatura, peso, boca, complexión, cabello, altura, etc. -Descripción psicológica -Descripción social -Nombre del personaje -Edad -Profesión Leer y compartir	Español, escritura creativa	Imagina (Norman Messenger)	60	
		Cierre	Concluir el taller, hacer una reflexión de los contenidos vistos en los 5 días	Juzgar, evaluar, criticar, sumar al taller de acercamiento a las artes y el diseño	Acervo fotografico tomado en toda la semana de trabajo				40	¿Te gustó el taller? ¿Obtuviste nuevos conocimientos? ¿Te servirán estos contenidos para tu práctica profesional? ¿Qué faltó?

Fig. 37 Bustindui, V. Programa del Seminario para maestros normalistas aplicado a inicio del 2023

Aplicación, Testeo, Narrativa de los Cinco Días y Observaciones

Lunes 30 de enero de 2023
Sesión en línea
Hora: 8 a.m.

Los participantes se fueron conectando antes de la hora programada, lo que me motivó, evidenció interés por el seminario. El Mtro. Jorge me comentó que había un gran número de interesados sobre pasando el cupo límite de inscritos en el curso, ya que este tipo de contenidos no se habían propuesto en la oferta educativa.

Conforme los participantes se conectaban, les solicité que ingresaran en el chat su nombre completo, CURP, especialidad y semestre, mientras yo los registraba en mi lista personal para luego nombrarlos en el mismo orden del chat y pedirles que comentaran, ¿por qué se inscribieron en el curso?, ¿cuál es tu acercamiento con el arte? y ¿tienes interés por el arte?

El grupo estaba compuesto por participantes de todas las especialidades y semestres, lo cual me pareció ideal, ya que esta diversidad enriquecería el seminario al contar con especialistas de diferentes disciplinas.
Hice hincapié en que la expectativa del seminario era construir conocimiento a partir del intercambio de saberes entre los participantes, incluyéndome como mediadora experta en mi área.

Al final, se conectaron 44 estudiantes. Me tomé el tiempo necesario para dialogar con cada uno de ellos y conocer sus respuestas a las preguntas planteadas. Este primer acercamiento me permitió ver los conocimientos e interés hacia el arte. En general eran más los que no tenian un acercamiento a las Arte. Posteriormente, tuve sólo dos horas para revisar el programa del seminario, incluyendo los objetivos, los alcances, la justificación, la duración, la modalidad híbrida y las actividades específicas de cada día. Se les preguntó si tenían dudas y cómo percibían el programa; aquellos que participaron se mostraron interesados y emocionados percibieron el curso como “muy completo”, denotó entusiasmo por el curso.Los primeros dos días se llevarían a cabo en línea y serían teóricos, mientras que los tres últimos serían prácticos y presenciales.

Luego, procedí a realizar una presentación sobre mi formación académica y profesional, expliqué porqué me siento calificada para impartir este seminario. Hice un repaso de mi educación, destacando especialmente mi formación básica en el sistema Montessori, seguida de mi transición por la educación pública y mi

educación en casa, donde siempre estuve expuesta al arte gracias a mi madre, quien es artista, ceramista y psicóloga.

Considero que soy un ejemplo de los beneficios de una educación artística presente a lo largo de toda mi vida, así como del desarrollo de mi creatividad para resolver problemas de cualquier índoles. Después, seguí con mi formación profesional orientada a la docencia y la cerámica, otra disciplina que domino y enseño a nivel profesional.

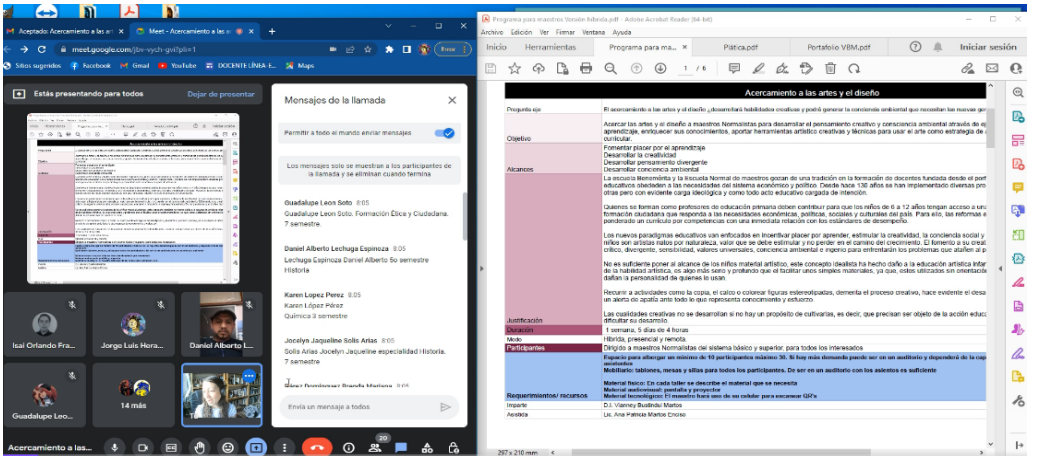


Fig. 38 Foto de pantalla del primer día de Seminario, 2023

Observaciones:

- Recuerdo que un participante se conectó antes que yo, lo cual me pareció prometedor, reflejó su interés.
- Sin embargo, la última parte de la presentación tuvo que ser apresurada, el nivel de participación fue alto y eso extendió la sesión. Por ello, se decidió organizar un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación y compartir todo el material diseñado específicamente para el seminario. Aquí vi la importancia de incorporar TIC´s como herramienta que facilita la comunicación y el compartir los contenidos diseñados de forma eficiente
- La sesión concluyó casi 20 minutos después de lo previsto, lo que me llevó a reflexionar sobre la necesidad de ajustar mejor el tiempo en las próximas sesiones. Reconocí que dediqué demasiado tiempo a cada participante durante la revisión inicial, por lo que debo encontrar una estrategia para agilizar este proceso sin restar importancia a la participación individual.
- También se registraron algunos comentarios en el chat sobre el curso y sus expectativas, lo cual fue muy útil para comprender las impresiones de los

participantes respecto al seminario

Martes 31 de enero 2023
Sesión en línea / Teoría
Hora: 8 a.m.

La sesión comenzó puntualmente, y a medida que los participantes se conectaban, se les pidió que completaran un formulario de sondeo para identificar sus conocimientos e intereses artísticos. Un total de 42 participantes respondieron al formulario, el cual se realizó a través de una aplicación de Google, Formularios. Las preguntas del formulario que responden a los objetivos específicos fueron las siguiente:

¿Qué son las neuronas?
¿Qué es la sinapsis?
¿Qué es la creatividad?
¿Cómo estimulas tu creatividad?
¿Te gusta el arte?
¿Has practicado o practicas alguna actividad artística? ¿Cuál?
¿Reconoces alguna habilidad artística en ti? ¿Cuál?
Menciona corrientes artísticas de tu conocimiento.
Menciona corrientes artísticas de tu interés.
¿Visitas museos de arte con frecuencia? ¿Cuáles?
Podrías mencionar alguna exposición artística que te haya gustado. ¿Por qué te gustó?
¿Sabes qué es la huella ecológica?
¿Has medido tu huella ecológica?
¿Tienes hábitos de reciclaje en tu vida? ¿Cuáles?
¿Es importante el tema de sustentabilidad en tu vida?
¿Integrarías el tema de sustentabilidad en tu cátedra?
¿Qué sabes de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030?

* Las respuestas al formulario se encuentran al final del documento en el apéndice.

Se compartió el enlace del grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación, y el intercambio de archivos, entre los participantes y conmigo como instructora. Ese día, se publicó el programa del seminario y varias infografías para revisar en la modalidad de clase invertida.

Las infografías incluyeron contenidos sobre el cerebro, las neuronas, la

sinapsis, la creatividad y la teoría Gestalt, acompañada de un video en YouTube para reforzar y comprender mejor la aplicación de esta teoría sobre el diseño y al arte.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UnenlTAGuFg&t=263s

Teoría, corrientes artísticas
Selección de corrientes.
Cuando se trabajó con la población infantil, en los resultados se reconocieron diferentes corrientes artísticas, este hallazgo dio entrada a comentar con el niño la coincidencia de su resultado con la corriente artística ubicada. Ante esta sorpresa se elogia el trabajo, el niño reconoce su valor, alimenta su estima y despierta el interés por relacionarse con la parte teórica del arte.

La espontaneidad de la experiencia fue un fenómeno sin intención previa de alguna réplica artística, tras la observación y el análisis de carácter apriorístico, principio hermenéutico; por el previo conocimiento y dominio de las artes, se logra clasificar el producto con un movimiento artístico por la compatibilidad de sus características, “Nadie descubre el hilo negro”.

Por esta razón, es indispensable que el maestro comprenda las bases de dichas corrientes para reconocer los susceptibles hallazgos y acentuar la transversalidad curricular, generar gusto por el arte y comprender la obra bajo el análisis de la misma.

En cada corriente se revisaron los principios, manifiestos, características, representantes y el análisis minucioso de las obras seleccionadas. Por medio de preguntas se fue guiando a los participantes para comprender cómo analizar un cuadro; en dicho análisis, se involucran los sentidos, los conocimientos técnicos, la sensibilidad, las interpretaciones subjetivas u objetivas con toques lúdicos (dependiendo la obra), los datos curiosos del autor, las teorías intrigantes, el contexto histórico y todo aquello que enriquece la experiencia del aprendizaje artístico.

El análisis de las obras consistió en hacer una serie de preguntas en sentido técnico, emocional, lúdico, sensorial que iban detonando respuestas.

Corrientes y representantes revisados:

Impresionismo	Postimpresio-nismo	Fauvismo	Cubismo	Surrealismo	Naïf	Arte abstracto
Claude Monet Pierre-Auguste Renoir Berthe Morisot Mary Cassatt Édouard Manet Edgar Degas Joaquín Sorolla Darío de Regoyos y Valdés Camille Pisarro	Paul Cezanne Vincent Van Gogh Henri de Toulou-se Lautrec Paul Gauguin Emile Bernard George Pierre Seurat	Henri Matisse André Derain Henri Manguin Albert Marquet Maurice de Vla-minck George Braque Raouel Dufy Wasily Kandinsky	Pablo Picasso Georges Braque Jean Metzinger Albert Gleizes Robert Delaunay Juan Gris María Blanchard	René Magritte Joan Miró Salvador Dalí Max Ernst Remedios Varo Leonora Ca-rrington Leonor Fini Wolfgang Paalen Yacek Yerka Yves Tanguy Giorgio de Chirico	Henri Rousseau Anna Mary Ro-bertson Moses Frida Kahlo	Vasili Kandinsky Kasimir Malevich Frank Kupka Piet Mondrian Jackson Pollock

+Palomea los artistas que conoces
+¿Puedes nombrar la obra de alguno de ellos?
+Puedes poner el año al que pertenece cada uno?

Fig. 39 Tabla con las corrientes artisticas y sus respectivos representantes que se revisó con los normalistas

Las preguntas fueron:
¿Qué sucede en la obra?
¿Qué intenta comunicar el artista?
¿Qué colores predominan?
¿Qué sentimiento te provocan esos colores?
¿Qué hora del día podría ser?
¿A qué huele?
¿Se siente humedad, calor o frío?
¿Podrías escuchar algo?
¿Por dónde habrá empezado el artista a construir la obra?
¿Realizó un boceto primero?
¿Hay veladuras?
¿De dónde proviene la luz?
¿Dónde hay sombra?
¿Cómo es la pincelada?
¿Qué pincel habrán usado?
¿Encuentras la sección áurea aplicada?
¿Cuántos planos de profundidad hay?
¿Hay horizonte?
¿Hay puntos de fuga?
¿Está bien trabajada la perspectiva?
Se pidió que contestaran en el chat las preguntas que se iban generando en cada obra, así como hacer intervenciones de saberes que el mismo instructor (es decir, yo) no mencionara.

Observaciones:

- La sesión en línea para revisar las corrientes resultó ser productiva, dinámica, proactiva y de interés para los participantes.
- La mayoría de los mismos agradecieron llevar la parte teórica en línea, disfrutaron desde la comodidad de su hogar el análisis de las imágenes y la facilidad de buscar por su cuenta información vinculada a los contenidos.
- Todos estuvieron muy involucrados, contestando las preguntas, analizando los cuadros y haciendo comentarios que complementaban el conocimiento de todos los participantes.
- La mayoría de los participantes no sabían cómo hacer y observar las obras presentadas, fue didáctico y entretenido. Ahora podrán llegar con herramientas

Fig. 40. Normalista en el primer día presencial participando en el primer módulo, 2023. Archivo personal

Fig. 41 Normalistas participando en el primer módulo, 2023. Archivo personal

Fig. 42 Normalistas participando en el primer módulo, 2023. Archivo personal

a una exposición y disfrutar la obra desde otra perspectiva

Miércoles 1 de febrero de 2023
Presencial
Ubicación: ENSM
Hora: 8 a.m.

Primer día presencial y en el que nos conocemos en persona el grupo y yo.

Se llevó todo el material que se ocuparía en las tres sesiones presenciales y libros de diversos temas que les podría interesar a los maestros, como bibliografía para su cátedra; también fue un factor de entretenimiento mientras todos los participantes llegaban.

Comenzamos repartiendo el material reciclado, reutilizamos los carteles donde promocionan eventos de la escuela. Cada quien debía tener una mitad de cartel y usar la parte trasera. Se les pidió que utiizaran un plumón grueso negro para llenar de líneas negras lo más rectas y lo más pegadas entre estas –esto con la intención de calentar la muñeca–; hicieron este ejercicio dos veces, la segunda debía ser con mayor rapidez.

Se compartió en el grupo de whatsapp la infografía a revisar este día:
Garabatos, ¿por qué es bueno garabatear?

Actividad 1. Patrones geométricos / Triángulos/ Pájaros

El mobiliario del salón está distribuido en dos líneas de mesas, las cuales ocupan casi el largo del salón. Se albergan alrededor de 70 estudiantes, y de acuerdo a esta disposición, los participantes debían estar juntos sin dejar espacios grandes entre ellos para hacer un circuito cerrado y ejecutar la actividad. A cada

Figs. 43 Fotos de los trabajos del primer módulo de garabatos

uno se le dio nuevamente una mitad de cartel y una crayola de color claro, la instrucción fue hacer garabatos por toda la hoja e intentar cubrir todos los espacios en blanco; cuando escuchen la palabra “cambio”, pasarán la hoja a la derecha, a su izquierda les llegaría otra hoja nueva, la cual tendrán que seguir llenando de garabatos. Esta dinámica de pasar la hoja y hacer un juego la aprendí en el taller de ilustración con Ixchel Estrada.

Ya que la hoja esta llena, se comentó sobre los patrones geométricos descubiertos en el cruce de líneas para facilitar a los menos estimulados creativamente; empezamos con la figura más básica: “el triángulo”, considerando al equilatero, isosceles, escaleno y la flexibilidad mental. Los triángulos son la forma más sencillas de localizar que prestan para convertirse en el pico de un pájaro así podemos encontrar todo tipo de pájaros, palomas, águilas, gorriones, petirrojos, tucanes entre muchos otros. Este fue el primer reto para los normalistas, quienes con un crayón negro debían encontrar la mayor cantidad de triángulos y después convertirlos en pájaros, agregando el cuerpo, los ojos, las alas, las patas, la cola, los lentes o las botas. Con la parvada terminada, se eligió un sólo pájaro para emplumarlo con papel rasgado; el papel rasgado desarrolla la motricidad fina y enriquece volumétricamente el acabado de las creaciones

Observaciones:

- La mayoría de los trabajos tuvieron un acabo muy “Naïf”.
- En la instrucción del plumaje, pocos trabajos colocaron las “plumas” de papel pegadas de una esquina para dar la sensación de plumaje, en cambio la mayoría dio una disposición como de mosaico. La motricidad fina fue un factor que determinó la ejecusión de la instrucción. Hay poca destreza motriz en varios participantes.
- Se pidió a los participantes que escribieran la forma en que podrían emplear esta actividad en su cátedra, estos fueron los comentarios:
- Cortés Martínez Beatriz: “En Historia les diría que el pájaro se llama Herodoto y abordaría contando un cuento”.
- Arzate García Rebeca, biología: “Considero que si puedo relacionar con el tema de evolución para ver el cambio de pico y para qué sirve cada uno”.
- Rodriguez Estrada Michelle, pedagogía: “Con los niños de preescolar desarrollar sus habilidades motrices finas. En cualquier nivel desarrolla la creatividad”
- Bautista Rico Jenifer, matemáticas: “En la especialidad de matemáticas se

puede relacionar con geometría".

- Bautista López Abigail Betsabé: "Esta actividad me puede ayudar a generar una historieta, ya que parte fundamental del proceso es crear personajes y a partir de ello dibujar y crear"
- Ramirez Campos Daniela: "Podríamos trabajar el desarrollo cognitivo y estimular las habilidades motoras para niños en preescolar".
- Martínez Delgado Zahira Gabriela: "Historieta, desestres".
- Victoriano Matamoros María Fernanda: "Lo involucraría en temas como cuento, caligrama, poema, biografía, historieta o descripción".

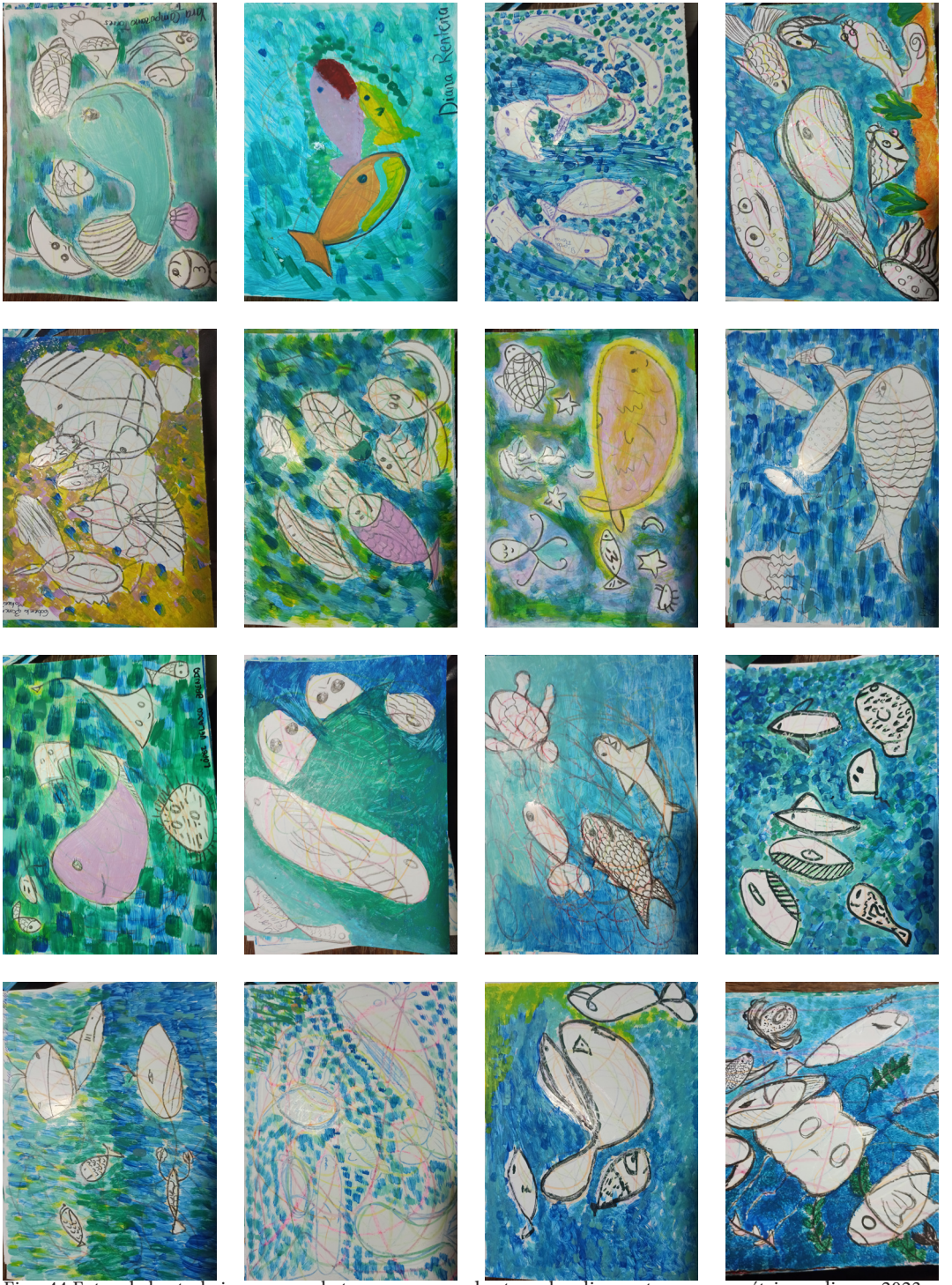
Actividad 2. Patrones geométricos / elipses/ fauna marina

Como proceso iterativo, repetimos la dinámica del garabato, pasando la hoja y llenando de líneas a la mitad de un cartel. El siguiente patrón geométrico a explorar fue la elipse, figura con la que se encuentra con mayor facilidad fauna marina, como ballenas, peces, tiburones, tortugas, pulpos, almejas, entre otros.

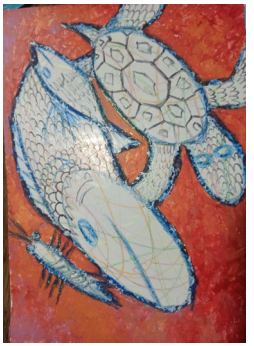
Se repartió pintura vinílica y un pincel rectangular de pelo duro, la instrucción fue elegir tres colores de la paleta proporcionada y rellenar todo el fondo con pincelada gestáltica para retomar el aprendizaje teórico. El objetivo era representar el mar con los principios impresionistas, ya que la convergencia de los tres colores seleccionados daría tres colores más; se enseñó la forma de agarrar el pincel y la aplicación de la mancha con el movimiento de la muñeca. Los peces se quedaron sin color, sólo se marcaron con una línea negra, lo cual aporta un contraste entre el fondo y la figura, –principios de la teoría gestáltica–.

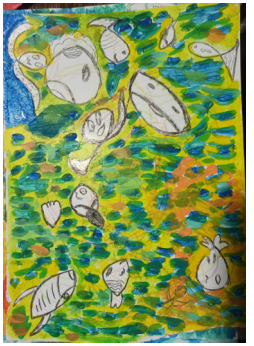
Observaciones:

- Los trabajos presentados en conjunto formaron un océano con diferentes tonalidades, reflejos de luz, movimiento y diversidad marina.
- La aplicación de la pincelada gestáltica y la elección de tres colores, principios vistos en el impresionismo y postimpresionismo, dio un resultado más elaborado y satisfactorio para la vista –con el movimiento característico del impresionismo–, además evidenció las áreas de luz por el cambio de color.
- Este ejercicio tuvo muy buena respuesta del grupo, hubo gran asombro por parte de los normalistas por el hecho de trabajar sobre actividades que no buscan la réplica de una imágen, sino trabajar sobre la espontaneidad; esto produce una satisfacción al reconocer las habilidades no reconocidas o no descubiertas.
- Se pudo visualizar las habilidades de dibujo en algunos participantes, así como aquellos que les hace falta soltar la mano y seguir haciendo este tipo de actividades.
- Gabriela Barreara (matemáticas) comentó que podría usar esta actividad para la estadística y la probabilidad en las matemáticas.



Figs. 44 Fotos de los trabajos con garabatos en su segunda etapa, localizar patrones geométricos, elipses, 2023





Actividad 3. Patrones / Figuras amorfas/ Personajes

Nuevamente el proceso iterativo con la actividad de los garabatos y la intervención de todo el grupo, cada vez eran más complejas las formas a encontrar, pero de la misma manera su visión era más flexible y aguda para ver más allá del cruce de las líneas. Ahora se les mostró cómo se podían encontrar personajes en dos dimensiones, con profundidad y perspectiva.

La instrucción fue marcar cualquier volumetría amorfa, formada por el cruce de las líneas, esta figura se convertirán en la cabellera del personaje; después de marcar dicha volumetría, ya sólo queda observar las líneas aledañas para complementar el personaje con una cabeza, el cuerpo, los brazos, las piernas y todo lo que se pueda extraer del garabato.

Después, con estambre, se interviene la volumetría referente al cabello y se pega en espiral para complementar. Con estas instrucciones se devela el potencial del garabato, se introduce al pensamiento complejo y la percepción visual se agudiza.

Mientras trabajaron en cada actividad, se mostraron ejemplos del uso del garabato y la complejidad de dibujo que se puede alcanzar, sólo es cuestión de practicar hasta dominar.

Observaciones:

- A través de la documentación en video, los comentarios durante la sesión y en las respuestas del cuestionario de cierre, hubo sorpresa y gusto por parte de los maestros hacia esta actividad, ya que les permitió descubrir sus habilidades creativas, de dibujo y pictóricas, con el reflejo de las corrientes artísticas revisadas el día anterior.
- Este ejercicio no fue la excepción para solicitar su retroalimentación y que la escribieran detrás de la hoja, especificando la manera en que podrían utilizar esta actividad en su cátedra. Estos fueron los comentarios:
- Gabriela Barrera, matemáticas: “Relacionar, unir y observar es un enfoque para crear y solucionar problemas hablando matemáticamente”.
- Abraham González Cabrera, historia: “Esta técnica me podría ayudar a crear personajes históricos, crear la historia desde su perspectiva y dar un cambio a lo que es la historia oficial”.
- Francisco Rodriguez Valtierra, matemáticas: “Implementar el conocimiento de área y perímetro en los patrones geométricos, ya que nos muestra el contorno y la forma de cómo percibimos el perímetro de una forma distinta a lo

habitual”.

- Diana Isabel Ramírez Hernández, historia: “Para repasar personajes históricos”.

Fig.s 45 Fotos de los trabajos con garabatos en su tercera etapa, localizar patrones geométricos, figuras amorfas, 2023

Jueves 2 de Febrero de 2023
4ta sesión presencial
Ubicación: ENSM
Hora: 8 a.m.

Nuevamente se llevaron los libros para cuchichear y picotear, mientras llegaban todos los participantes y enviaba las presentaciones de los temas a revisar al grupo de whatsapp.

El primer tema a revisar fue el proceso de producción “suaje” o “troquelado”. Este se revisó con el objetivo de brindar herramientas para el diseño y desarrollo de material didáctico; este proceso facilita, economiza, agiliza y reutilizamos materiales, es posible producir en un par de horas, material hasta para 10 mil participantes. Este proceso lo implementé en el diseño de material para los talleres aplicados en las ferias del libro infantil, ahorraba mucho tiempo para enfocarme en las didácticas y no en la producción.

Se comentó que las empresas de suaje tienen mucha merma de los mismos trabajos que producen y es posible reutilizarla sin importar el gráfico impreso; este gráfico fue un reto para los normalistas al intervenir el material, donde se practicó la técnica de collage.

Se llevaron ejemplos de suaje y se diseñaron dos especialmente para este seminario, en donde también utilicé merma del proveedor. Los suajes diseñados fueron círculos de diferente tamaño en un formato tamaño carta y formas tipo escamas distribuidasigual en tamaño carta.

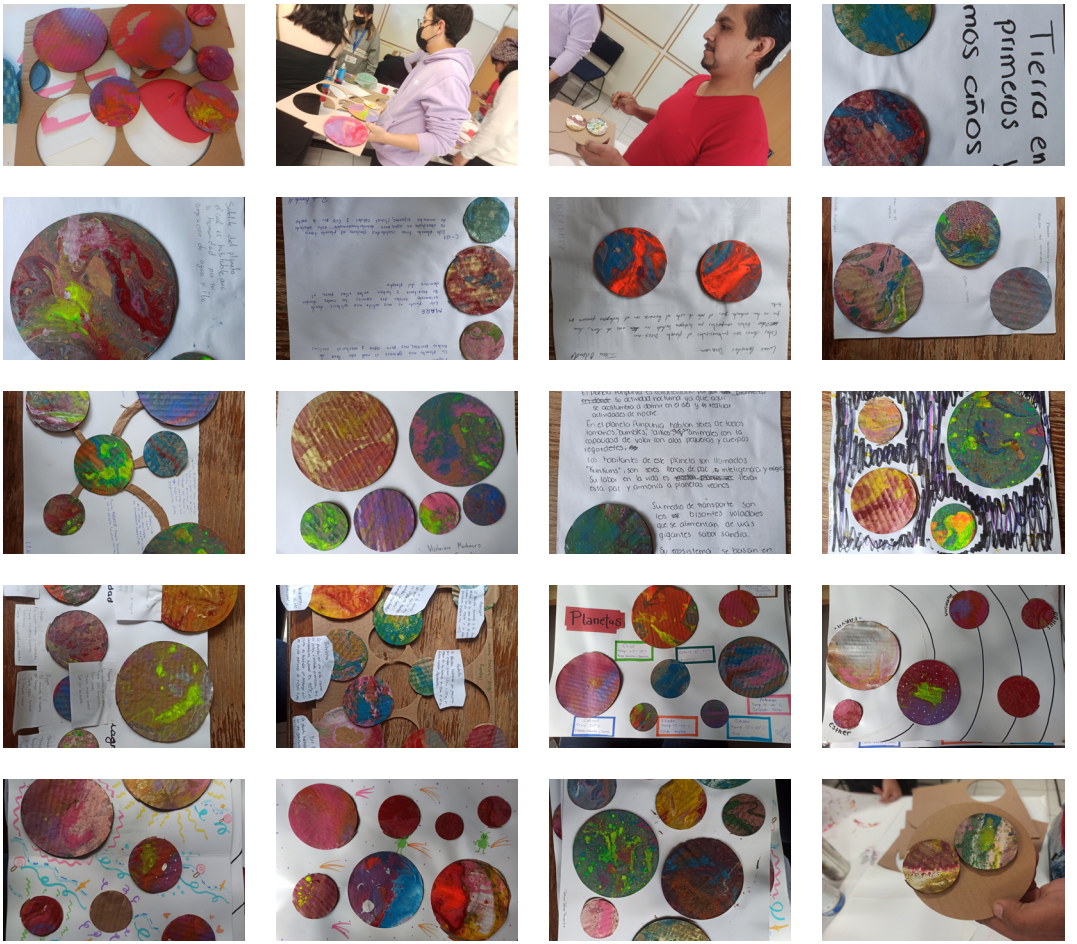
Después de ver el proceso del suaje, se preparó el material para hacer la actividad de **impresión con pintura en aerosol** sobre agua; el aerosol se plasma sobre un recipiente lleno de agua, al ser pintura a base de aceite, se queda en la superficie por no ser hidrosoluble

Para imprimir los registros de los fluidos se usaron los suajes con formas circulares, con el objetivo de crear planetas

Se solicitó a los participantes hacer equipos de cinco personas para traer el siguiente material por equipo: palangana de 20 cm aproximadamente, una bolsa grande para meter la palangana, tres latas de aerosol de diferentes colores y una pluma.

Se realizó una demostración de la impresión de fluidos. Cada actividad siempre iba acompañada de la pregunta: ¿cómo podrías incorporar esta actividad en tu cátedra y vincularla con tus contenidos?, así como también se aportaban ideas de la transversalidad con diferentes asignaturas.

El material que se mandó a suajar fue la merma del proveedor, esto con el objetivo de aplicar la propuesta de sustentabilidad mencionada al inicio de este capítulo. Había suficiente material para que cada participante repitiera el ejercicio y dominara la técnica. Posteriormente, ya terminada la impresión, se solicitó hacer un análisis de la imagen para hacer la descripción o ficha técnica de cada planeta obtenido, por medio de una escritura creativa determinar el nombre del planeta y explicar características de cada impresión; si habían continentes, qué tipo de flora y fauna se podría encontrar, la temperatura y todo lo que detonara el análisis de figuras y color (Fig 46 proceso).



Figs. 46 Fotos del módulo de pareidolia, planetas e impresión de pintura en aerosol sobre agua, 2023

Observaciones:

- En esta sesión, sólo se pudo abordar este contenido debido a la demora en la apertura del salón; sin embargo, todos los participantes disfrutaban de la actividad, por lo que fue pertinente dar más tiempo para concluirla. Los comentarios respecto a la actividad fueron positivos; los participantes se sorprendieron y todos repitieron la impresión en aerosol hasta agotar el material. Proceso fue iterativo.

Viernes 3 de febrero de 2023
5ta sesión presencial
Ubicación: ENSM
Hora: 8 a.m.

Nuevamente se llevaron libros para compartir, ahora mas en el tema de ilustración ya que las actividades de este día implican su uso. En esta sesión Paty Martos fue invitada para enriquecer la experiencia y como sorpresa en el cierre del seminario.

Ya que llegaron todos los participantes se empezó una actividad retomando el concepto de pareidolia y principios gestalticos. La actividad consistió en distribuir retazos de papel de colores, un pedazo de hoja blanca y otra hoja de color en contraste con los retazos de colores elegidos. Estos retazos se debían pegar en el centro de la hoja de color siguiendo el principio figura y fondo de la teoría Gestalt; en la hoja blanca se solicitó dibujar varios pares de ojos con diferentes expresiones.

Paty impartió cátedra sobre los fundamentos del dibujo, abordando proporciones auricas en el cuerpo y cara, también enseñó como reresentar diferentes gestos y emociones, el sustento teórico con el uso del dibujo geométrico en la caricatura y el manga. El asesoramiento técnico acompañó, midió, perfeccionó y explotó la creatividad de los participantes. Se revelaron la infinidad de opciones en la creación, vislumbrando los minuciosos alcances con el apoyo técnico y teórico.

Ahora, regresando a la hoja de color con el retazo contrastante pegado en el centro, se podía girar para encontrar la mejor composición pareidólica y ejercer el pensamiento complejo. Usar un par de ojos y subreponerlos en cualquier objeto de dos o tres dimensiones predispone a la creación de personajes, animando lo inanimado. Estos ejercicios predisponen los sentidos y la aplicación de la pareidolia en el ejercicio de manera inconsciente y consciente.

Fig. 48. Foto de la intervención de: Hebe y Fanny

Fig. 49. Foto de la Intervención de: Karen Mejía y Abraham González

Fig. 50. Foto de la Intervención de: Yara Campuzano y Reyna Lara

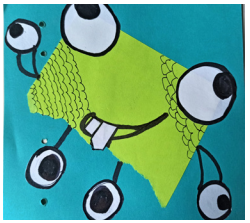
Fig. 51. Foto de la intervención de: Ángel Olvera

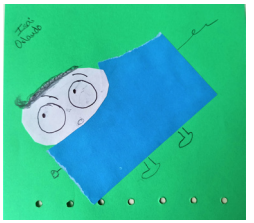
Al concluir la actividad, se solicitó colocar todos los trabajos sobre una mesa, con la intención de verlos integrados y observar los resultados, fomentando una comparación implícita entre ellos. (Fig. 47)

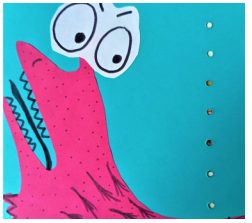
El siguiente ejercicio fue la "**Decalcomanía**", una técnica recurrente en el surrealismo que busca abrir nuevos caminos creativos. Se repartió pintura vinílica y diferentes formatos de papel, en los soportes se debía doblar a la mitad y aplicar manchas de pintura de diferentes colores sin un orden o intención figurativa. Luego, se dobló nuevamente el soporte a la mitad para extender y combinar la pintura. Al abrir los resultados azarosos de manera espontánea y por efecto de las propiedades físicas y químicas del material, permite aplicar el concepto de pareidolia.

Al observar las manchas, hay una tendencia a encontrar formas que podrían interpretarse como bichos, animales o cualquier cosa que el participante logre identificar, como escarabajos, mariposas, tigres, grillos, etc. Sin embargo, es necesario dejar secar la pintura ára intervenir y marcar con plumon; mientras tanto, se retomaron los trabajos de garabato donde se encontraron personajes, los cuales se repartieron al azar para intervenirlos con pintura vinílica y completar los trabajos. Los resultados de este ejercicio fueron sumamente fortuitos, ya que se aplicaron las técnicas artísticas revisadas el segundo día de teoría. Se observaron influencias de fauvismo, surrealismo e impresionismo. La calidad de los trabajos tiene el potencial de ser presentados en exposición para compartir con la comunidad escolar las obras de arte obtenidas en este primer seminario Las obras seleccionadas con mayor impacto visual y uso de técnica son las siguientes. (Fig. 48 a la 60)

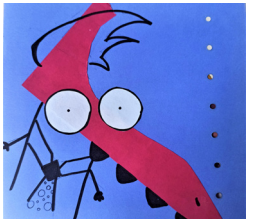
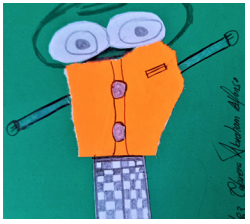
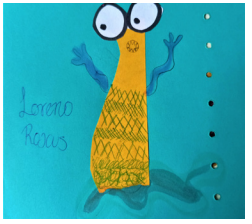
Figs. 47 Fotos del módulo de pareidolia, uso de papel de colores reciclado para trasnformar en monstruo, 2023

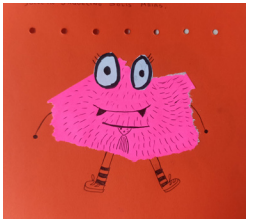
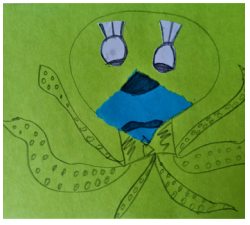
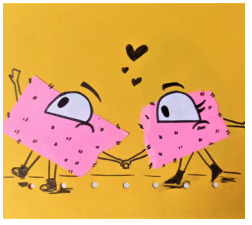
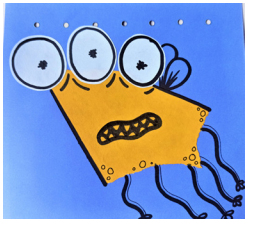


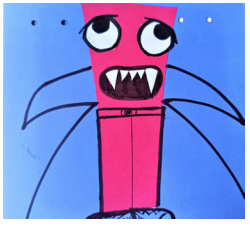
Zzz!


Malcomet


Silvia




Lorena
Rocio

Felipe bastón
El obsesso
Monstro"







Monse Monra

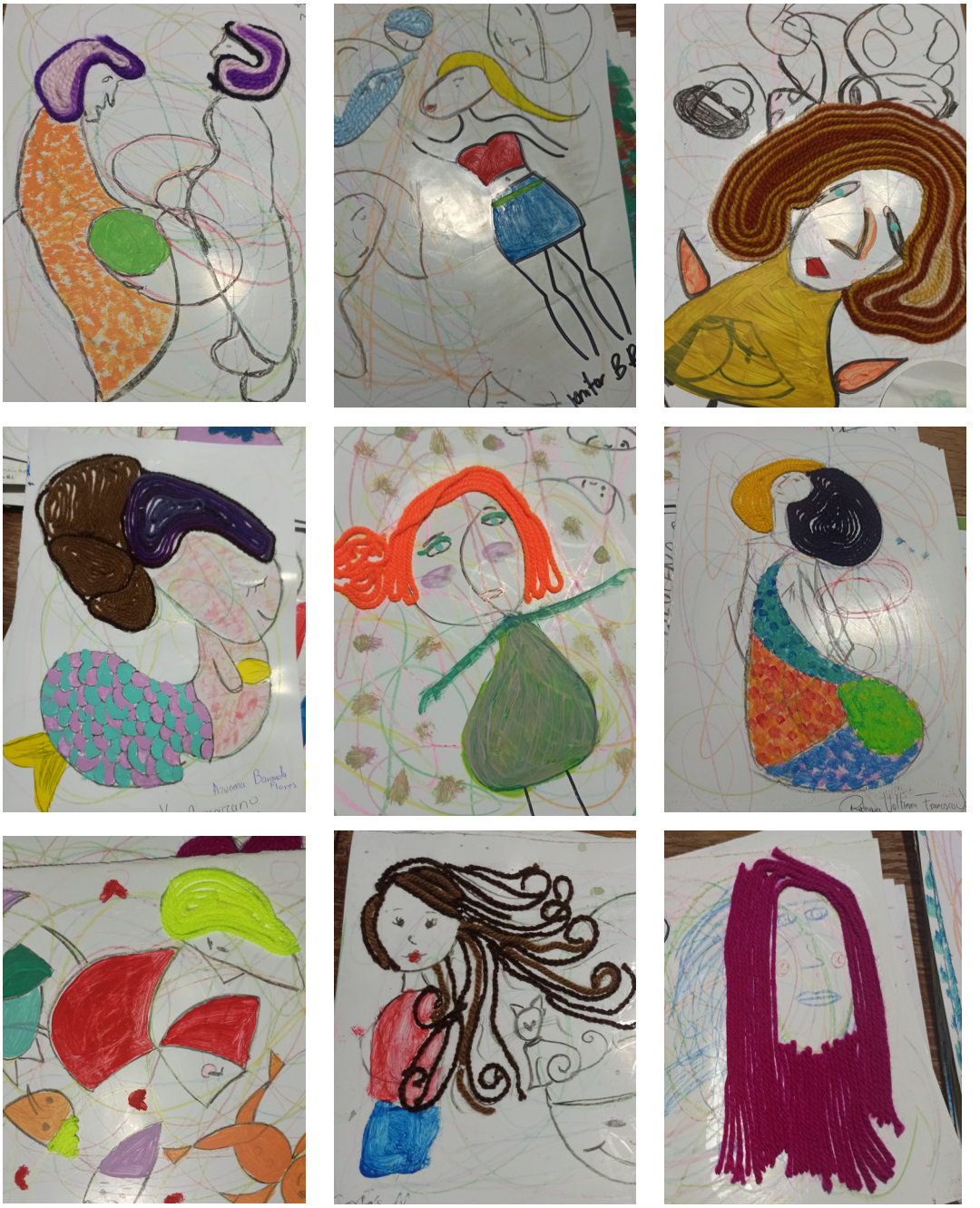
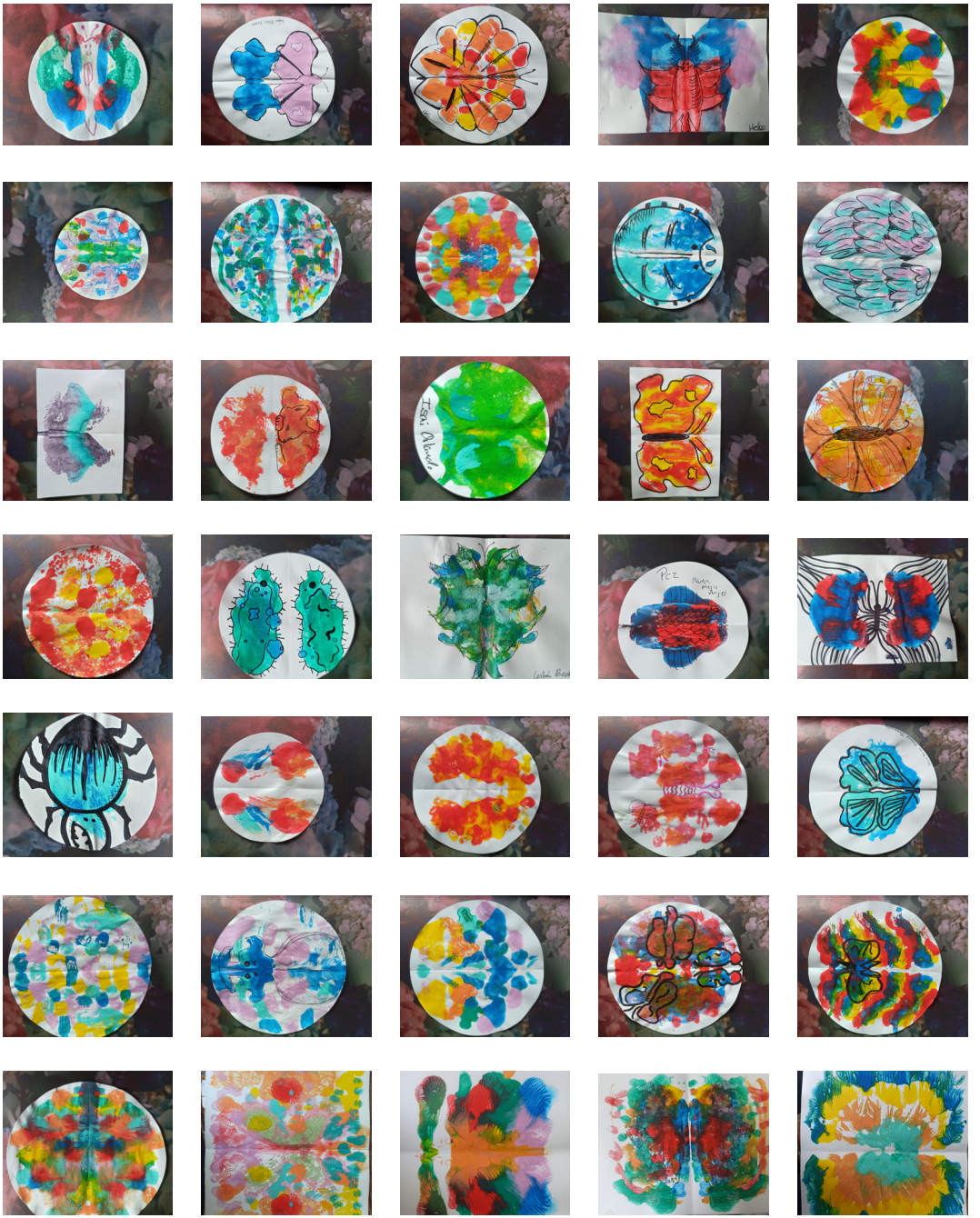


Fig. 52. Intervención de Gabriela Barrera. Fig. 53. Intervención de Ma. Fernanda Cardona, Fig. 54. Intervención de Daniela Ramírez, Fig. 55. Intervención de Azucena Baranda y Yara Campuzano, Fig. 56. Intervención de Azucena Baranda y Yara Campuzano, Fig. 57. Francisco Valtierra, Fig. 58. Diana Ramírez, Fig. 59. Beatríz Cortés, Fig. 60. Karen Mejía



Figs. 61. Fotos del módulo de pareidolia con Decalcomanía, uso de pintura vinílica para crear manchas y encontrar bichos, 2023

Terminada esta actividad se retomaron las “decalcomanias” para trazar con un plumon negro fino las figuras encontradas. Se hicieron sugerencias técnicas para dar volumen y acabados que enaltecen las manchas, las sugerencias fueron todo tipo de ashurados, texturas y el uso de plumon negro de diferente grosor (Fig. 61).

La siguiente actividad fue el cadáver exquisito, otra técnica recurrente en la poesía y en el surrealismo. La aplicamos de dos maneras: como lectura detonadora de dibujo creativo (LDDC) y como ilustración vinculada a escritura creativa.

Lectura detonadora de dibujo creativo (LDDC):
Es un ejercicio metacognitivo que fortalece la comprensión lectora, desarrolla el pensamiento complejo y sintetiza e interpreta el texto elegido a través del dibujo. En este caso, utilizamos el capítulo No. 68 de Rayuela de Julio Cortázar. Este capítulo está escrito en “glíglico”, un lenguaje musical basado en “jitanjáforas”, es decir, un texto carente de sentido cuyo valor estético se basa en la sonoridad y en el poder evocador de las palabras, reales o inventadas que lo componen (RAE, 2023). Este lenguaje, inventado por Cortázar, lleva la lengua a extremos insospechados, y el entendimiento del texto recae en la ejecución del lector.

Se emplean tres tipos de vocablos: palabras con significado conocido (“salvaje”), palabras semiconocidas (“marioplumas”) y palabras acuñadas exclusivas del novelista (“encrestionar”) (Angulo,1973). La clave es que el lenguaje literario proporciona a sus elementos un valor autónomo, permitiendo que un texto literario exprese o presente un determinado sistema lingüístico que, en un contexto cotidiano, carecería de sentido y resultaría indescifrable. Pedro Fresno Chamorro, en su artículo *¿Por qué entendemos el capítulo 68 de Rayuela?*, explica que esta forma de entender el lenguaje literario como instrumento autosuficiente da lugar a dos conceptos: extrañamiento y placer estético. Para los formalistas, el “extrañamiento” consiste en “desfamiliarizar” las cosas que tradicionalmente han sido entendidas de forma automática.

La complejidad y el reto que representa la lectura elegida enfrentan a los maestros a un nivel más elevado de literatura que implica agudizar los sentidos por la emoción que puede desatar la lectura en voz alta con las entonaciones correctas. Paty fue la encargada de ejecutar la comunicación de la obra, leyendo tres veces para mejorar el entendimiento e interpretación de la lectura a través de una imagen.

Cuento No. 68

Apenas él le amaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apoltronado, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los hurgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las métricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo es una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé! colposados en la cresta del murelio, se sentían balparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.

(Cortazár, 2013:399)

Ahora, para aplicar la técnica del cadáver exquisito, se solicitó que cada participante pasara el dibujo a la persona ubicada a su derecha. Luego, se comenzó a proporcionar una serie de palabras que debían representarse en el dibujo. Estas palabras abarcaban desde conceptos complejos, como una emoción, hasta acciones de un verbo o sustantivos simples o complejos. Después de cada palabra, la hoja se pasaba nuevamente a la derecha, generando así un nuevo trabajo. Este proceso implicó analizar el contenido previo e integrar la palabra actual a representar.

La elección de las palabras se llevó a cabo de manera espontánea, considerando la interacción con el grupo y leyendo sus necesidades cognitivas para evocar emociones diversas, como desconcierto, introspección, rechazo, alegría y sentimientos encontrados. Las palabras seleccionadas fueron: Alas, Botas, Tristeza, Velocidad, Indignación y Sombrero.

Para concluir, se pidió que cada participante pasara la hoja nuevamente y escribiera un pequeño párrafo a modo de cuento, traduciendo así la imagen a palabras. Se seleccionaron algunos ejercicios para su revisión.

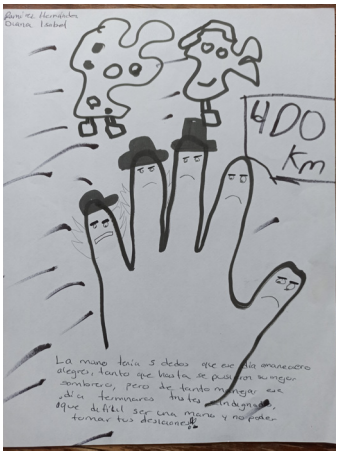


Fig. 62. Diana Isabel Ramírez Hernández

La mano tenía cinco dedos que ese día amanecieron alegres, tanto que hasta se pusieron su mejor sombrero, pero de tanto manejar ese día terminaron tristes e indignados, que difícil ser una mano y no poder tomar tus decisiones.

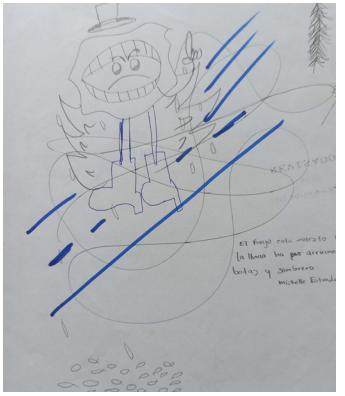


Fig. 63. Fanny Velázquez Perea / Michelle Estrada

El fuego está molesto porque la lluvia ha arruinado sus botas y sombrero.

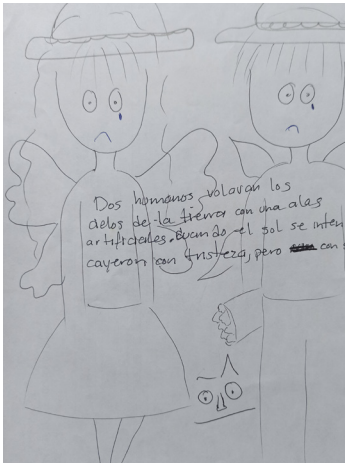


Fig. 64. Anónimos
Dos humanos volaban los cielos de la Tierra con unas alas artificiales, cuando el sol se intensificó cayeron con tristeza pero con asombro

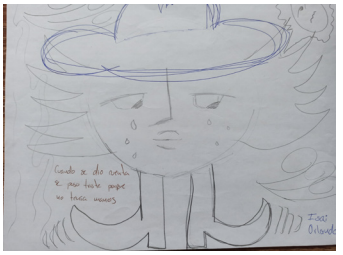


Fig. 65. Isai Orlando

Cuando se dio cuenta se puso triste porque no tenía manos

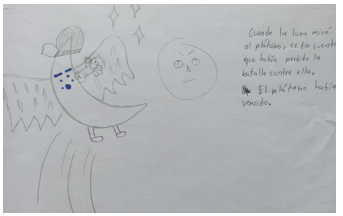


Fig. 66. Azucena Baranda Flores / María Fernanda Victoriano Matamoros

Cuando la Luna miró al plátano, se dio cuenta que había perdido la batalla contra ella
El plátano había vencido

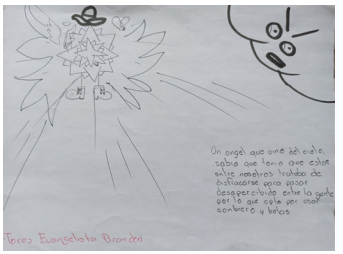


Fig. 67. Brandon Flores Evangelista

Un ángel que vino del cielo, sabía que tenía que estar entre nosotros, trataba de disfrazarse para pasar desapercibido entre la gente por lo que optó por usar sombrero y botas.

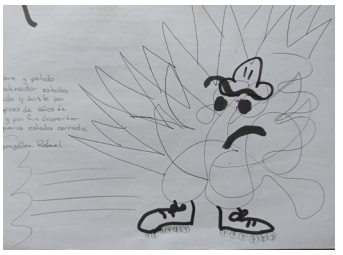


Fig. 68. Rafael Alfaro González

Un pobre y peludo amigo patinador estaba indignado y triste porque después de años de invernar, y por fin despertar, su peluquería estaba cerrada

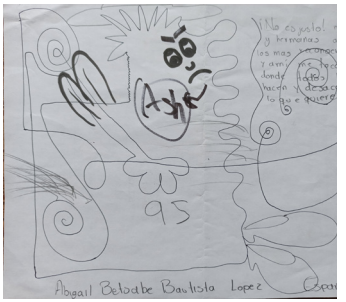


Fig. 69. Abigail Betsabé Bautista López

¡No es justo!, mis hermanos y hermanas aparecen en los más reconocidos museos y a mí me toca un preescolar donde todos los niños hacen y deshacen conmigo lo que quieren.

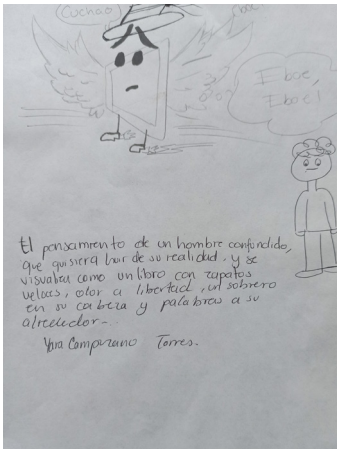


Fig. 70. Yara Campuzano Torres

El pensamiento de un hombre confundido, que quisiera huir de su realidad y se visualiza como un libro con zapatos veloces, olor a libertad, un sombrero en su cabeza y palabras a su alrededor.

Imágenes detonadoras de escritura creativa (IDEC)

La siguiente aplicación de cadáver exquisito “Imágenes detonadoras de escritura creativa” consistió en mostrar en orden seis ilustraciones que debían hilarse entre ellas para la construcción de un cuento. La actividad estimula el pensamiento complejo por asociación forzada, la escritura creativa, redacción y diversión implícita.

Fig. 71. Gabriel (2011), ilustraciones, p. 5-6

Fig. 72. Lechermeier (2004), Ilustración, p. 44-45

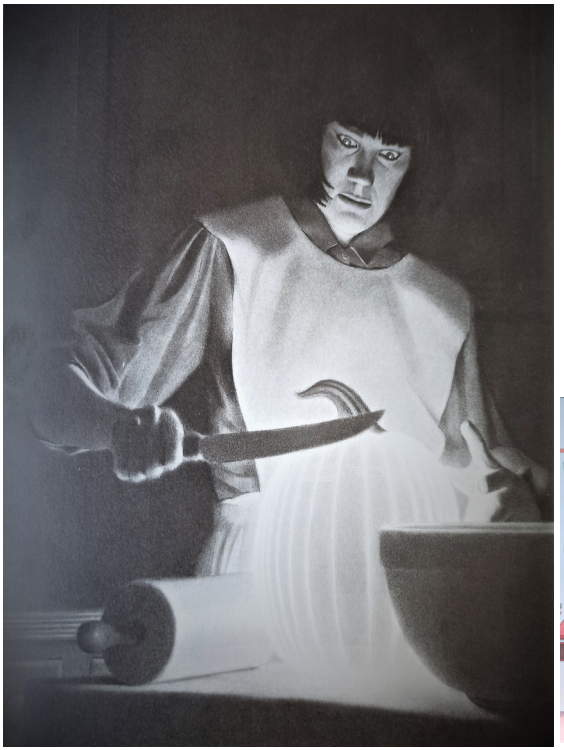


Fig. 73. Van (1984) ilustracion, p.25

Fig. 74 Dautremer (2010), ilustración, p.71

Fig. 75 Weisner (2006), ilustración, p. 16 y 17

Fig. 76. Bourget (2005), ilustración, p. 13 -14

Catergorias de resultados

Se identificaron tres categorías de texto:

1. Textos con historias bien estructuradas que integran todas las imágenes de manera fluida, con redacción adecuada, humor y un cierre satisfactorio.
2. Textos con historias menos cohesionadas, donde la interacción entre las imágenes no es tan fluida, no se mencionan todas las imágenes, la redacción dificulta el entendimiento y el final puede ser predecible o la historia puede resultar trillada.
3. Textos que no logran enlazar las imágenes de manera coherente, quedando inconclusos o siendo prácticamente ilegibles.

Se seleccionaron los mejores textos para su inclusión, en este documento.

Cortés M. Beatriz

En un bosque lejano del mundo, habitan desde hace años un grupo de mujeres muy inteligentes, crean, experimentan y, por supuesto, viven solas. Las más experimentadas en filosofía, arte en filosofia, arte y demás grandes ciencias, enseñan a las demás; sin embargo, si las demás no aprenden, se les asigna un garro blanco que simboliza el vacío de sus mentes, se les amara y se les tortura con ideas políticas, corrientes historiográficas, método científico y todo aquello que no han “aprendido”; esto claramente lo hacen las de gorro negro, el gorro de lo “absoluto”, lo “lleno”, lo “completo” sin vacíos.

Imelda, es muy buena en medicina naturista. Hace poco un hombre, Arnold, le pidió una cura para su garganta, pues es un jazzista y pronto tocará, pero le duele mucho. Así que, con calabaza e ingenio, Imelda crea la cura y se la da en forma de planta expurgada.

Arnold, muy contento, sólo tiene que verter en agua, observando el menjurge de repente se tropieza y derrama toda la medicina. ¡Arnold tonto! –se dice a él mismo–. No va a quedar de otra, más que levantar lo poco que queda y con eso, curarse; lo hace, después en una carroza pequeña se dirige a donde tocará, al orfanato “Los Angelitos” en una comunidad lejana. Ahí, los niños siempre andan en pijamas pero muy contentos. Arnold toca muy agusto. Todo sale bien, sin embargo, sin darse cuenta comienza a relajarse de más, se sienta en una silla reclinable, cierra los ojos, se queda entre dormido y despierto; no entiende qué sucede, sin poder hablar, decide relajarse nada más y de la nada su cerebro co-

mienza a ver imagenes de todo tipo: algunas muy bizarras, como un perro cabra; un sol verde intenso y unos peces rojos y bellos –uno de ellos tiene cuerpo mitad robot, un cuerpo tecnológico–.

¡Despierta!

Estuvo drogado. ¡Esa Imelda! Se pasó, me curó y me drogó; sin duda alguna… volveré a verla.

Hebe

Hace mucho tiempo, en un pacífico pueblo, un grupo de mujeres se reunían bajo la luz de la luna y preparaban comida con recetas especiales, que requerían herramientas y posiciones que se activaban en la oscuridad. Parte de la reunión tenía momentos de sorpresa y uno que otro invitado especial. Al día siguiente, no quedaba resto de la ceremonia que se había realizado. La vida cotidiana en el pueblo y el ambiente era tan tranquilo como la misma gente que lo habitaba; sólo una cosa era nueva, bajo un puente aparecían personas nuevas en capullos con características que variaba continuamente, dependiendo el papel que tomarían en la comunidad. Cuando ya habían creado demasiadas personas, los animales ya eran inferiores en número y podría traer graves consecuencias en el equilibrio ecológico, así es que por cada animal que había le tenían que construir un par robot que equilibrara el ecosistema.

Montse

Todo comenzó en un bosque con un grupo de mujeres con vestidos extraños. Una de ellas traía una calabaza que se iluminaba sola, ella pensó en cortarla cuando de pronto llegó un hombre y le gritó que no lo hiciera, la tomó y se la llevó en su carruaje, agarró camino hacia la costa; lo que no imaginó es que la mujer lo seguía en un monociclo por los cables de la luz. Se dirigían a un lugar donde la tradición era colgar niños en un tubo envueltos como capullo. Tenían un caso en donde todo el pueblo deposita sus nombres para una rifa. De pronto, llegaron unos peces gigantes, que en vez de nadar levitaban por el cielo; liderados por el pez mitad robot, pidieron a los del pueblo participar en la rifa. ¿Cuál era el premio?, la calabaza luminosa máquina de la fortuna.

Ma. Fernanda Victoriano Matamoros

Había una vez en un bosque de tierras lejanas, una doncella que fue acusada de bruja por las monjas del pueblo. Su enamorado era chef del Rey y mientras ella se encontraba atrapada, él le hacía una exquisita sopa de calabaza al Rey. Una de las cocineras le dio aviso al chef y este salió corriendo a buscarla, tan desesperado estaba que buscó a su amigo brujo y este lo llevó a través del tiempo. Ahora, estaba en la época del auge de las bicicletas; el cocinero no sabía ni cómo lo hizo pero tomó uno de los vehículos a dos ruedas y avanzó rapidísimo. Su amigo, el mago, era realmente un científico loco y cuando este lo alcanzó, apareció en la época egipcia cuando todavía había faraones. Le tocó observar a un hombre con el tendedero lleno de bebés, gritó y volvió a pedir ayuda. Su amigo, el científico, empezó a reír como un loco. Le tocó el hombro y lo hizo aparecer en una época desconocida en el tiempo y espacio. Cuando abrió los ojos, era un pez en el agua, una pececita estaba a su lado, que le dijo: "¡Al fin llegas, mi amor!".

Encuesta de cierre

Para cerrar el seminario se realizó una segunda encuesta para recabar información sobre lo expuesto, lo aprendido, las sugerencias de cambio e inquietudes que iban surgiendo conforme se desarrollaba el seminario. Contestaron 36 participantes al final.

Las respuestas fueron favorables y muy útiles para hacer los cambios pertinentes en el programa.

Las preguntas fueron las siguientes:

- ¿Te fue útil el seminario? ¿Por qué?
- ¿Qué contenidos fueron nuevos para ti?
- ¿Hubo algún contenido irrelevante para ti? ¿Por qué?
- ¿Consideras que el arte y el diseño pueden ser herramientas transversales para incluirlas en la planeación de los contenidos?
- ¿Qué contenidos puedes retomar para aplicarlos en tu cátedra?
- ¿Te gustaría encontrar este tipo de contenidos en la oferta académica?
- ¿Qué tan frecuente te gustaría llevar este tipo de contenidos?
- ¿Crees que deberían tomar este seminario tus maestros? ¿Por qué?
- ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el seminario?
- ¿Vianney tenía un manejo adecuado de los contenidos del seminario?

- ¿Qué sugerencia le harías a Vianney para mejorar su trabajo?
- Comentario libre del seminario
- ¿Cuál fue el resultado de tu huella ecológica en el test que se compartió?
- Después de saber cuales son los 17 ODS, ¿considerarías fomentar una cultura de sustentabilidad con tus alumnos?

**Las respuestas de la encuesta se encuentran al final del documento en el apéndice.

Reflexión, análisis y adecuación

• La duración inicial del seminario se estableció de 20 horas, siguiendo los requisitos de la ENSM con el propósito de dar valor curricular a los normalistas en la capacitación continua obligada que les da el mismo instituto. Sin embargo, en la práctica, sólo se cubrieron tres horas diarias, lo que dificultó la revisión minuciosa de todos los contenidos programados.

• Resulta esencial reconsiderar la revisión de los contenidos digitales de manera presencial para asegurar una comprensión clara de la información y facilitar el aprendizaje esperado. Confiar exclusivamente en la revisión individual puede no garantizar los resultados deseados y podría llevar a problemas al gestionar el tiempo, tal como se señaló en las respuestas de la encuesta de cierre. Para abordar esta dificultad, es crucial contar con cuatro horas por sesión.

• Se experimentaron problemas de puntualidad con los encargados de abrir el salón, lo que retrasó como mínimo 30 minutos el inicio de todas las sesiones presenciales; esta demora consumió parte importante del tiempo asignado para el seminario. Para resolver estos contratiempos, se implementó el método de clase invertida y se creó un grupo de whatsapp donde se compartieron todas las presentaciones, permitiendo a cada participante acceder fácilmente a la información tanto en clase como fuera de esta.

• A pesar de las restricciones de tiempo mencionadas por los propios maestros, su entusiasmo y disfrute por el seminario fueron evidentes, indicando la efectividad del contenido presentado. La primera actividad, diseñada para calentar la muñeca, tuvo efectos positivos, mejorando la caligrafía y la destreza motora en el dibujo y la escritura. Se observó que aquellos con una escritura legible y estructurada presentaban un mejor desempeño en sus trabajos escritos, sugiriendo una correlación entre la práctica creativa y la calidad del trabajo académico.

• Proceso iterativo, dedicar un día completo a la exploración de los garabatos permitió apreciar una evolución tangible durante las tres horas de trabajo. Esta actividad fomenta el desarrollo de la motricidad fina, la creatividad y la relajación,

factores que intensifican el proceso de aprendizaje.

• La experiencia con el material suajado destacó la importancia de seleccionar mejor el material reciclado para las actividades propuestas. Se observó una diferencia significativa en la intensidad de color entre el cartón corrugado y el papel reciclado, indicando la necesidad de considerar ciertas características al elegir los materiales en futuros seminarios o talleres.

• Durante la actividad de aerosol, realizada en un entorno con poca ventilación, se evidenció la importancia de trabajar en exteriores para favorecer el flujo de partículas de pintura suspendidas en el aire y aumentar la efectividad del aprendizaje con la exposición de luz natural.

• En relación al juego del cadáver exquisito, se subrayó la necesidad de practicar con ejercicios más sencillos previos a la "relación forzada" para garantizar la agilidad mental, creativa y compleja. Ofrecer alternativas para aquellos que encuentran dificultades para enlazar las imágenes, así como se logra en el juego del garabato, de lo sencillo a lo complejo.

• La necesidad de rediseñar el programa para incluir más módulos y horas de capacitación, así como dar un seguimiento más profundo a los conocimientos adquiridos, se hace evidente al aplicar la cantidad de contenidos programados y la exclusión de otros debido a la limitación de tiempo.

• El tema de la conciencia ambiental debe reforzarse para lograr un impacto más profundo en la formación de los normalistas. Se propone dedicar hasta 20 horas exclusivamente a este tema, combinado con arte y diseño, para abordarlo de manera integral.

• Finalmente, se sugiere aprovechar el material utilizado para cubrir las mesas como materia prima para reciclar y darle una segunda vida, promoviendo prácticas sostenibles y conscientes del medio ambiente.

Los contenidos que no se revisaron en clase y a detalle fueron:

1. Infografía Funcionamiento del cerebro, revisión de las actividades cotidianas para fomentar la creatividad y el funcionamiento de las neuronas que desatan la sinapsis.
2. Teoría Gestáltica, las bases para diseñar con teoría y justificar el orden a favor de la percepción humana.
3. Surrealismo, corriente artística con alto potencial para detonar la imaginación en el cadáver exquisito, creación de historias, especulación de situaciones e intriga.
4. Stencil, proceso industrial gráfico con un nivel más complejo de intervención

creativa y movimiento cultural urbano de interés juvenil.

5. Reciclado de papel, técnicas para reciclar papel de forma casera e industrial, reuso de merma de fabricante e intervención de material suajado.

El resultado de los ejercicios, específicamente el de los personajes, se logra después de repetir la misma actividad pero con diferente causalidad, la espontaneidad de la práctica sin delimitar ni premeditar los alcances de la praxis se obtienen verdaderas obras fauvistas, impresionistas y surrealistas que podrían confundirse con cuadros de estas corrientes expuestos en grandes museos, como Reina Sofía, Thyssen-Bornemisza, D'Orsay, Guggenheim, entre otros. Esto motiva a organizar una exposición en la Escuela Normal Superior de México para mostrar los resultados del seminario a toda la comunidad, compartiendo la importancia del arte a través de los trabajos y la exposición verbal o escrita de los creadores.

Se decidió intervenir sobre estos trabajos como parte de la curaduría y presentarlos como terminados en la exposición. La intervención sólo radica en completar el fondo sin modificar los resultados originales y enmarcar.

Fig. 77. Trabajo de Gabriela Barrera

Fig. 78Trabajo de Christopher González Juárez

Fig. 79. Trabajo de Jenifer Bautista

Fig. 80. Trabajo colaborativo de Diego Barrera e Isai Orlando

Fig. 81. Trabajo de Vanessa López

Fig. 82. Trabajo de Abigail López Bautista

Fig. 83. Trabajo de Beatriz Cortés M.

Fig. 84. Trabajo de Abraham Alfonso González Cabrera. Inspiración Edgar Degas

Fig. 85. Trabajo de Daniela Ramírez Campos,
Expresionismo Edvar Munch

Fig. 86. Trabajo de Francisco Javier Rodriguez Valtierra. Parecido a Gustav Klimt

Fig. 87. Trabajo de Hebe y Fanny, Representación Fauvismo

Fig. 88. Trabajo de Reyna Lara y Yara Campuzano - Representación Surrealista

Fig. 89. Trabajo de Ángel Olver, Gauguin

Surrealismo

Fig. 90. Trabajo de Abigail Betsabé y Gabriela, Chagall Surrealismo

Fig. 91. Trabajo de Diana Isabel Ramírez - Surrealismo / Miró

Fig. 92. Trabajo de Karen Mejía Garduño -
Representación Surrealista

Conclusiones

El extenso proceso de desarrollo para concluir en este seminario ha generado resultados satisfactorios, si bien es crucial reconocer que no es la panacea ante los desafíos abordados en el primer capítulo. Más bien, representa una contribución frente a la complejidad de los problemas educativos y ambientales que enfrentamos. Ahora es sumamente pertinente ampliar el alcance de este seminario y continuar desarrollando los puntos que aún requieren revisión, así como abordar otros contenidos para satisfacer la demanda generada.

Como en cualquier investigación, la experiencia acumulada, los descubrimientos y las soluciones temporales, pueden delinear los desafíos futuros en la educación y la problemática ambiental. Tanto los resultados positivos como los menos favorables permiten comprender mejor las necesidades del grupo y diseñar estrategias de enseñanza más efectivas.

El seminario despertó un gran interés, siendo la única propuesta artística en la oferta de educación continua. Los grupos tienen un cupo límite de 30 participantes y el registro final fue de 47 inscritos, esto fue la primera señal de interés por la comunidad normalista. La lectura del grupo respecto a sus conocimientos previos en las disciplinas a trabajar eran básicos o nulos. En menor cantidad había maestros con un conocimiento más profundo que se prestó a llegar a aprendizajes significativos.

El poder de la pregunta como medio detonador es el mejor medio para encausar las expectativas de aprendizaje. En todos los ejercicios las preguntas eran la guía para enriquecer y desarrollar el pensamiento creativo y crítico.

La revisión de corrientes artísticas, empleando el proceso interpretativo sentó las bases de observación que se aplicaron en el análisis y/o contemplación de una obra. Acompañada por una presentación con las características y personajes representantes de cada corriente, el conocimiento se fue construyendo con la participación de todos los integrantes, cada quien aportó desde su previo conocimiento o con la elaboración de preguntas detonadas por lo observado. El previo acondicionamiento con preguntas de obervación puntual fueron la pauta para retomarlo en la práctica, haciendo un ejercicio de memoria al relacionar teoría y práxis

Se revisaron corrientes donde la paleta elegida eran colores vibrantes como parte de su manifiesto, esto abrió la posibilidad de superar el temor de la elección de colores llamativos y desafiar miedo o prejuicio asociado a su uso.

Se hizo hincapié en el reconocimiento del lenguaje del color y la selección de colores específicos para comunicar mensajes, evocar sensaciones o transmitir emociones, estas observaciones se vieron reflejadas en las prácticas donde se puede ver el uso de colores sin reserva y su interacción entre ellos como recurso estético y comunicativo que enriquecieron y denotaron mayor vehemencia en su ejecución.

Todas las actividades programadas se aplicaron gradualmente y bajo un proceso iterativo, de lo más sencillo a los más complejo, paso a paso se fue desarrollando la habilidad mental, ejercitando el músculo creativo que facilitó los objetivos de cada práctica, así como logró captar el total interés de los participantes por los resultados obtenidos y comentarios hechos en el desarrollo de las sesiones y en la encuesta de cierre.

Técnicamente aprendieron prácticas sencillas, como el calentamiento de muñeca que permite controlar el pulso y permanecer concentrado; este ejercicio es un recurso adaptable para cualquier materia donde se busque la concentración del grupo y el desarrollo de habilidades motrices. La aplicación técnica de la pincelada gestáltica fue secuencialemente aplicada para denotar la fluidez, la seguridad y dominio del trazo después del calentamiento. También aprendieron y entendieron cómo seleccionar un pincel de acuerdo al área a trabajar, el acabado y el registro que se busca obtener.

Los tecnicismos aportaron un conocimiento confiable para pretender aplicar o adaptar el Arte y el Diseño a las estrategias de enseñanza con mayor seguridad, dejando atrás el campo inexplorado e intimidante que podía representar la disciplina; comprender la parte técnica otorga confianza al maestro para abordar actividades con dominio y dar un giro fresco a su cátedra. Se llega al dominio después de experimentar y aplicar las especificaciones técnicas en proceso iterativo, convirtiendo la práxis en conocimiento comprobado.

El ejercicio de los garabatos resulta ser una excelente actividad para romper el miedo abordar la hoja blanca e inmaculada, así como para despejar las ideas y generar nuevas. La mente consciente tiene la premisa de evitar el error y hacer todo a la perfección, pensamos que solo tenemos una oportunidad para emprender el trabajo artístico, cuando en realidad podemos tener todas las oportunidades que sean necesarias. Esta actitud de perfección mata la experiencia creativa, por tal motivo empezamos con la actividad liberadora del garabato, que como primera instrucción es llenar una hoja en blanco con líneas entrecruzadas hasta llenar cada recoveco, esto obligó al participante a pensar solo en la

instrucción sin un objetivo determinado de creación, la propia actividad va llevando al descubrimiento de personajes, animales, flores y todo lo que permita el ojo observador. El ejercicio liberó la mente, agudizó la vista, desarrolló la creatividad, liberó ideas preconcebidas y se disfrutó el tiempo dedicado. En las encuentas fue de los ejercicios más valorados con miras a retomar y adaptar.

La pareidolia es una excelente práctica para cualquier momento ya que es un juego continuo de la vida que se presenta involuntariamente en el contexto inmediato, llevada esta actividad al consciente desarrollo de la creatividad, la imaginación y el pensamiento complejo, combinado con técnica se convierte en un ejercicio atractivo y complejo para implementar en el aula, afirmaciones respaldadas en la encuasta de cierre donde se comenta la efectividad y asombro de esta práctica. Se trabajaron tres actividades diferentes con este concepto mas otros 3 ejemplos solo mostrados al grupo. Los maestros reconocieron haber jugado a la pareidolia por el inevitable funcionamiento del cérebro pero sin el conocimiento del nombre, concepto y significado, la percepción entra en acción con estos fenómenos activando la asociación forzada, activa la memoria y también reduce los niveles de cortisol al enfocar la atención en una actividad creativa e imaginativa, los efectos de relajación también fue manifestada por los participantes reconocimendo los valiosos efectos que les podrá brindar en su cátedra.

Los ejercicios que implican el uso de ilustraciones obligó a los participantes a interpretar el contexto de la imagen en poco tiempo. Luego, pasan a otra imagen y repiten el proceso interpretativo antes de realizar una asociación forzada entre imágenes para construir una historia; este ejercicio, a su vez, estimula el pensamiento complejo y la creatividad. Para el grupo completo fue un desafío solucionar esta actividad, pero finalmente se logró gracias a una semana entera de estimulación, culminando con la resolución de la tarea más compleja al final del seminario. Este ejercicio se presta para modificar las reglas del juego de acuerdo a la misma creatividad de quien lo aplica; es decir, es versátil, compleja, flexible y adaptable.

En lo personal, el ejercicio más complejo y a la vez divertido fue la lectura del cuento N° 68 de Rayuela. Los participantes se enfrentaron a un texto complejo, construido por palabras inventadas y carente de coherencia. Esto implicó agudizar los sentidos para entender el mensaje, las respuestas fueron emociones de euforia al leer en voz alta con las entonaciones correctas. Una vez más, este ejercicio fomentó el pensamiento complejo, el pensamiento crítico y la creatividad.

Ahora, al dirigir nuestra atención hacia el tema de la conciencia ambiental, se hizo evidente la falta de tiempo para incluir más contenidos sobre el mismo. En la encuesta de retroalimentación, se identificó un evidente interés en prácticas sustentables, lo que motiva a la creación de un módulo específico sobre este tema. Además, se reconoció la necesidad de disponer de más tiempo en el seminario para profundizar en todos los temas programados, una sugerencia que se considerará en futuros seminarios

La experiencia de interactuar con los normalistas ha cambiado mi percepción sobre la estigmatización que a menudo enfrentan. La mayoría son profesionales comprometidos y conscientes de la importancia del arte en la formación académica y personal, que además demandan este tipo de contenidos para su educación continua. Algunos participantes se sintieron lo suficientemente cómodos como para compartir situaciones internas de la institución, resaltando la necesidad de seguir ofreciendo más seminarios de Arte, así como espacios de diálogo y reflexión.

Es pertinente considerar el desarrollo de un manual para llevar este seminario por cuenta propia, siempre será mejor con el acompañamiento del instructor, pero no existe un límite de hacerlo de forma autodidacta.

GLOSARIO

Adoctrinar	Inculcar a alguien determinadas ideas o creencias
Alienar	Enajenar, enloquecer, trastornar, perturbar, desquilibrar. Limitación de la persnalidad.
Apriorístico	Previo, preconcebido, anterior.
Autonomía	Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.
Coerción	Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta.
Cohesión	Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas.
Cosificar	Reducir a la condición de cosa a una persona.
Decalcomanía	Método para hacer calcomanías transfiriéndolas de papel a materiales como vidrio o cerámica.
Decimonónico	Perteneciente o relativo al siglo XIX.
Disrupción	Rotura o interrupción brusca
Eclosionar	Choque de dos cuerpos. choque1, encontronazo, en cuentro, golpe, topetazo, topada, encontrón, estrellón.
Evertir	Sacar algo volviéndolo del revés. Girar hacia afuera
Exhorta	Incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. incitar, inducir, mover, animar, alentar, amonestar, reprender, pedir, rogar, suplicar.
Fortuito	Que sucede inopinada y casualmente. Hecho que no ha podido preverse, o que no hubiera podido preverse o que, previsto, fuera inevitable.
Inherente	Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello.
Inmanente	Que es inherente a algún ser o va unido de un modo inse parable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella.
Iterativo	Que se repite.
Lancasteriano	Perteneciente o relativo al sistema educativo, basado en la enseñanza mutua, de Joseph Lancaster, pedagogo inglés.
Pináculo	Parte superior y más alta de un edificio o templo.
Positivismo	El positivismo afirma que el conocimiento proviene de lo observable, es objetivo, desde esta perspectiva, los fenómenos son factibles de medición y conteo, por tanto pueden ser investigados y contribuir a la ciencia.

Reconstruccionismo Filosofía educativa que se asocia con la teoría del estímulo-respuesta del psicólogo norteamericano B. F. Skinner (1904-1990). En su aplicación a la enseñanza de lenguas, el reconstruccionismo promueve un aprendizaje por etapas que conduzca hacia unos objetivos fijados con antelación.

Régimen Sistema político por el que se rige una nación. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad.

Semiótica La semiótica es una disciplina destinada a comprender cómo se articulan los procesos de significación, lo cual conduce hacia dos campos del saber, la lingüística y la teoría del conocimiento. En estos dos ámbitos tienen, efectivamente, origen las dos grandes corrientes abocadas al estudio de los signos.

Simbiosis Se trata de una relación de comensalismo donde un organismo se adhiere al otro para su transporte. Algunos ejemplos son los milpiés en las aves y los pseudoescorpiones en los mamíferos.

Apéndice

Sitio web con todos los contenidos creados en CONACULTA y la maestría, con el material didáctico digital

Encuesta de sondeo

¿Qué son las neuronas?

1. 30 Personas tenian una noción de qué son las neuronas, unas respuestas más acertadas que otras pero sin concretar bien la respuesta.
2. 1 persona dio la mejor respuesta y además lo vinculo con la sinápsis que fue la siguiente pregunta
3. 3 personas no sabian la respuesta
4. 7 personas generalizó entre partes, elementos, receptores u ormanismos del cerebro, no tenian clara la respuesta

Esta pregunta me permitió ver cuantos maestros tienen un conocimiento más profundo del funcionamiento cerebral y poder acceder a mecanismos de aprendizaje desde lo anatómico.

¿Qué es la sinapsis?

1. La mayoría contestó una generalidad de conexión, comunicación, unión, interacción, transmisión entre neuronas, 22 participantes.

2. No saben, no recuerdan o no tenian idea. 11 participantes
3. 8 personas piensan que solo es el espacio entre neurona y célula
4. Solo una persona contestó correcta y completamente como el proceso en el cerebro cuando se aprende algo.

Profundicé con esta segunda pregunta desde los terminos anatómicos para visualizar cuantos maestros comprenden la importancia de generar y cómo generar conexiones neuronales para estimular el aprendizaje.

¿Qué es creatividad?

1. Capacidad, habilida de crear, inventar objetos, ideas, innovación 26 participantes
2. Expresar la personalidad, sentimiento, emociones, pensamientos, imaginación, 6 participantes
3. Capacidad de resolver problemas, solo 1 participante
4. Una capacidad, 1 participante
5. Habilidad para concebir la realidad, 1 participante
6. Escencia para realizar algo bonito o algo concreto, 2 participantes
7. Las ganas de elaborrar algo con cosas y formas de distintos materiales, 1 participante
8. Manera de llevar y hacer las cosas con un toque personal y atractivo, 1 participante.

En el desarrollo del capítuo 2 podemos ver los diversos significados que se le puede otorgar a la creatividad, de los que yo enfatizo y promuevo como el mayor estimulante para propiciarla, es la capacidad de solucionar problemas. Muchos maestros perciben la creatividad como un proceso para crear o hacer cosas bonitas que no revalor su importancia en la vida cotidiana y como parte importante en el crecimiento del humano.

Por esta razón hice una infografía donde explico que son las neuronas, que es la sinápsis y como puedo estar estimulando mi creatividad.

¿Cómo estimulas tu creatividad?

1. Haciendo ejercicio y meditando, 2 participantes
2. Visualizando, 2 participantes
3. No lo hace, no sabe cómo, 2 participantes
4. Haciendo actividades artísticas como pintar, leer, escuchar música, cine, baile, dibujo, videos, 22 participantes

5. Las emociones, 1 participante
6. Estar en contacto con la naturaleza, 2 participantes
7. Aprendiendo algo constantemente, 3 participantes
8. Cree que la estimula pero no lo tiene claro, 11 participantes.

En esta pregunta pude esclarecer las herramientas o actividades que tienen los participantes para desarrollar efectivamente su creatividad, muchos de ellos creen saberlo pero las actividades que mencionan realmente no desarrollan el potencial creativo. En general ninguno de ellos conoce técnicas para el desarrollo específico de la creatividad.

En su mayoría aquellos que consumen todo tipo de arte, claro que la estimulan pero no es suficiente como para desarrollar el potencial creativo.

¿Has practicado o practicas alguna actividad artística? ¿Cuál?

1. 10 no
2. 7 danza
3. 4, si y son músicos
4. 15 si y varias prácticas artísticas como pintura, escultura, grabado, dibujo, foto, música, teatro, ballet, poesía
5. Visitar museos y jugar videojuegos
6. Tomé un taller de filigrana con papel
7. 3 si y dibujo

¿Reconoces alguna habilidad artística en ti? ¿Cuál?

1. 10 no
2. 32 si reconocen una habilidad artística

Menciona corrientes artísticas de tu conocimiento

1. 34 contestaron con diferentes corrientes artísticas
2. 4 No contestaron bien, hablaron de bellas artes más no de corrientes
3. 1 No recuerda
4. 1 Ninguna

Menciona corrientes artísticas de tu interés

1. 34 personas contestaron diferentes correintes y artes como interés
2. 4 personas no sabían qué corriente les interesaba o no tenían el conocimeinto

¿Visitas museos de arte con frecuencia?, ¿Cuáles?

1. 17 personas si frecuentas museos y nombraron varios
2. 23 personas no frecuentan ir a museos, no les interesa, no tienen tiempo
3. 1 Más o menos, de todo tipo

Podrías mencionar alguna exposición artística que te haya gustado, ¿por qué te gustó?

1. 11 no recuerdan
2. 33 mencionaron varias exposiciones y artístas que los impactaron y gustaron

¿Sabes qué es la huella ecológica?

1. 20 no saben
2 4 si, sin explicación
3. 18 sabían o tenían noción

¿Tienes hábitos de reciclaje en tu vida? ¿Cuáles?

1. 4 personas no reciclan
2. 39 personas si tienen hábitos de reciclaje y se preocupan por ello

¿Integrarían el tema de sustentabilidad en tu cátedra?

- 38: sí
- Uno: no
- Dos: es posible
- Uno: no de forma frecuente, pero sí quiero implementarlo más seguido
- Desde luego que sí ya que forma parte importante del antes, el ahora y planificar el presente y ese es el objetivo de la historia, al mismo tiempo que contribuyen a mejorar el mundo

¿Qué sabes de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030?

1. 32 no ssaben nada del tema
2. 12 personas saben o tienen noción del tema

Encuesta de cierre

¿Te fue útil el seminario? ¿Por qué?

1. Sí, pues adquirir más conocimiento sobre el arte
2. Sí, aprendí nuevas formas en cómo puedo implementar el arte y la imaginación dentro de las clases
3. Aprendí muchas cosas que no sabía
4. Sí, porque llegué más allá de mis habilidades creativas
5. Sí, me amplió el panorama de todo lo que conlleva el arte y el diseño
6. Sí, la verdad aprendí mucho y pude ser más creativa y espontáneamente
7. Mucho, logré librarme de las cadenas que me tenían con la idea de que yo no podía realizar manualidades
8. Sí, porque aprendí cosas nuevas acerca del arte y sus técnicas
9. Sí
10. Sí, utilizar la técnica del garabato, el aerosol en agua y encontrar personajes me ayudó a mejorar la creatividad y despejar la mente
11. Muy útil, considero que en nuestra formación docente es indispensable contar con estos saberes para innovar en la práctica educativa, además de darnos un plus como profesionales, nos ayuda a tener otra visión de lo que nos rodea
12. Sí, me permitió conocer estrategias artísticas que puedo aplicar con los alumnos
13. Sí, porque así pude despertar mi lado creativo,obtener opiniones y consejos de compañeros de otros semestres
14. ¡Sí! Demasiado, no solamente tuve un gran acercamiento a las artes, aprendí técnicas muy útiles que pueden y me servirán demasiado para aplicar e implementar en mis clases, fue muy muy nutritivo
15. Mucho, me aportó herramientas y estrategias que puedo aplicar en clase

para fomentar la expresión escrita
16. Sí aprendí nuevas técnicas de arte, así como también me fue útil para saber en qué era bueno y explotar mi creatividad
17. Sí, por las estrategias que nos dieron para despertar la creatividad.
18. Sí, pude tener ideas de como puedo implementar actividades artísticas en una clase
19. Sí, porque aprendí a identificar los diferentes tipos de arte
20. Me encanto, pude descubrir nuevas corrientes artísticas, técnicas, además de poder utilizar ciertas actividades, como estrategias integradoras para cualquier asignatura
21. Sí, puedo aplicar algunas actividades como enseñanza
22. Sí porque aprendí estrategias que sacan de la zona de confort a los alumnos e impulsaron mi despertar por ser más creativa con mis planeaciones
23. Sí, me encantó poder pintar, reflexionar y aprender a apreciar las artes
24. Sí, porque aprendí varias actividades que podré vincular en mis clases para impartir la química
25. Sí, aprendí muchas técnicas para desarrollar mi creatividad
26. Sí, porque no era muy creativa y me ayudó mucho fue muy enriquecedor, me gustó mucho la experiencia
27. Sí, mucho a descubrir que el arte está en cualquier parte y cómo analizar también las grandes obras de arte
28. Sí, ya que desarrollé más el lado práctico de las artes, aprendí otros usos que se les puede dar; por ejemplo, a la pintura en aerosol
29. Sí, porque aprendí cosas nuevas y dinámicas
30. Sí, aprendí nuevas actividades creativas para trabajar con los alumnos
31. Totalmente, me brindó nuevas estrategias y herramientas que puedo aplicar como futuro docente, incluyendo la manifestación artística y la motivación de la creatividad para hacer arte
32. Sí, aprendí un par de técnicas para la enseñanza
33. Sí, conocí nuevas estrategias para implementar el arte junto con el español
34. Sí, me ayudó a desarrollar mi creatividad
35. Sí
36. Si. Considero que despertó mi lado creativo, que me ha servido para mis prácticas. Creo que las estrategias didácticas son más llamativas y tienen mejores resultados.

¿Qué contenidos fueron nuevos para ti?

1. El garabato, 5 participantes
2. Pintura en aerosol. 1 participante
3. Todo, 15 participantes
4. Corrientes artísticas y analisis de obra, 8 participantes
5. Pareidolia, 2 participantes
6. Suaje, 2 participantes
7. Las prácticas, 2 participantes

Hubo una mayor cantidad de participantes que consideraron nuevos todos los contenidos impartidos.

Después el analisis de obra y revisión de corrientes artísticas también sumaron una buena cantidad de participantes que les fue nuevo el conocimiento

¿Hubo algún contenido irrelevante para ti? ¿por qué?

Los 36 participantes que concluyeron el seminario respondieron con un rotundo, No, ningún contenido fue irrelevante. Dejo los comentarios más desarrollados que contestan el supuesto hipotético de la tesis

1. Todos fueron muy útiles y despertaron mi creatividad, incluso me divirtieron y me hicieron pensar
2. Ninguno, todos y cada uno de los contenidos fueron interesantes y sobre todo con miras hacia la mejora en mi práctica, además de que espero que en los próximos talleres incluyan de nuevo algún tipo de acercamiento o especialización en artes
3. No, me parece que todo puede funcionar
4. Pues no sabría decir bien si irrelevante, pero todos me parecieron increíbles, ya que no sé nada arte
5. No, todos me gustaron, aprendí cosas nuevas y diferentes a lo que estoy acostumbrada
6. No, todo me pareció muy acertado
7. Ninguno, considero que todos y cada uno de los contenidos tuvo un aporte-significativoSí, todos me hacían pensar
8. Ninguno, todo me pareció interesante y totalmente útil
9. Todo me llegará a servir en la carrera

Consideras que ¿el arte y el diseño pueden ser herramientas transversales para incluirlas en la planeación de tus contenidos?

35 participantes contestaron con un definitivo “si” y solo uno contestó “un poco” Comparto los comentarios más desarrollados e igualmente contestan a la hipótesis de esta tesis

1. Sí, sobre todo en la imaginación de los niños y su creatividad
2. Por supuesto que sí, ya que el simple hecho de diseñar una clase tomando en cuenta lo visto en el curso me va a servir para construir clases más dinámicas
3. Sí, porque despiertan nuestra creatividad en nuestros alumnos y lo hace más significativo
4. Sí pues fomenta la creatividad y a los alumnos les podría servir para tener un pensamiento analítico
5. Totalmente, yo creo que además de transversales, son indispensables para transformar e innovar la práctica educativa.
6. Sí, pues son herramientas didácticas a las que les puedo dar uso en relación a la historia.
7. Por supuesto que sí, eso fue algo que aprendí en el curso.
8. Muchísimo, creo que es una manera de acercar a los alumnos de otra forma y más divertidaSí, afortunadamente algunas actividades se relacionan con mi especialidad y creo que puedo explotarlas cómo actividades de comienzo de clases
9. Sin duda. Considero que durante toda la educación, desde niños a adultos, debe estar integrado el arte, se dedique de lleno o no a éste.
10. Claro que sí, como ya lo mencioné, incluir partes innovadoras en donde ocupes el arte y el diseño, harás que los alumnos se motiven para poder aprender nuevos contenidos
11. Sí, porque ayudan a motivar a los alumnos
12. Claro, una manera distinta de aplicar la forma de enseñar
13. Desde luego que sí, la historia está inmersa en todo.
14. Si, he aprendido muchas estrategias que definitivamente aplicare en mis futuras planeaciones.
15. Sí, de hecho varias ideas me surgieron a partir de lo visto en el curso
16. Si, es muy importante integrarlo a las materias
17. Claro, para la expresión de emociones será muy importante.
18. Definitivamente, me di cuenta que la planeaciones pueden mejorar con el uso

de las diversas expresiones artísticas, se hacen más llamativas e interesantes las clases. El uso de las bellas artes en la historia mejora la comprensión del contexto histórico.

¿Qué contenidos puedes retomar para aplicarlos en tu cátedra?

1. Todo, 13 participantes
2. Técnica de aerosol, 2 participantes
3. Creación de personajes, 4 participantes
4. Teoría del color, 1 participante
5. Corrientes artísticas, 6 participantes
6. Pop up, 1 participante
7. Garabatos, 8 participantes
8. Cadaver exquisito, 3 participntes

Con está pregunta pude ver cual fue el contenido que más les gusto y que iediatamente iban a integrar a su cátedra, me permite determinar en el rediseño del seminario que debo quitar o en que debo hacer enfasis. Realmente ningun contenido debo quitar

¿Te gustaría encontrar este tipo de contenidos en la oferta académica?

37 respuestas fueron un si rotundo

¿Qué tan frecuente te gustaria llevar este tipo de contenidos?

31 respuestas

50% Llevar en toda la carrera una materia de Arte y Diseño
30.6% Llevar una materia de Arte y Diseño durante todo un semestre, una vez a la semana por 4 horas
13.9% Una semana intensiva como lo llevamos en el seminario.
5.5% Llevar una materia de Arte y Diseño duranto todo un semestre dos veces a la semana, 3 horas por sesión

¿Crees que deberían tomar este seminario tus maestros? ¿Por qué?

1. 34 participantes contestaron, Sí, Porque sus clases son tradicionales, refrescan su cátedra, incluyen la creatividad, hacen más dinámicas sus clases, se actualizan.
2. No necesariamente contestaron 2 participantes

En la problemática expuesta en el 1er capítulo se habla un poco de la forma de enseñar en la ENSM, donde hay una carencia en la actualización de las didácticas de aprendizaje. En esta pregunta me permite ver a través de los estudiantes su experiencia de aprendizaje y su inconformidad.

Tienes alguna sugerencia para mejorar el seminario

1. Más horas de seminario, 18 participantes
2. Ninguna sugerencia, fue perfecto, 16 participantes
3. Espacio de receso, 1 participante
4. Que empiece más tarde, 1 participante

La mayoría se quedó con ganas de más seminario, sugiriendo extender el número de horas

¿Vianney tuvo un manejo adecuado de los contenidos del seminario?

Afortunadamente todas las respuestas de los participantes fue un Si, dominio de todos los contenidos teóricos y prácticos, pasión por el arte y por lo que hace.

¿Qué sugerencia le harías a Vianney para mejorar su trabajo?

1. Ninguna sugerencia, 22 participantes
2. Control de los tiempos, 7 participantes
3. Dar minutos de receso, 2 participantes
4. Tono de voz más alto, 1 participante
5. Menos actividades para desarrollar con más tiempo las ya programadas, 1 participante
6. Adecuar mejor el salón para que todos escuchen, 1 participante
7. Incluir más actividades, 1 participante.

El problema del tiempo fue señalado constantemente en la narrativa del seminario en el tercer cpítulo, fue un problema identificado.

Comentario libre del seminario

1. Tener más tiempo
2. Muchas gracias por todas las enseñanzas, por la calidez y la humanidad con la que nos enseñó la maestra Ney, me gustaría tomar otro seminario de artes con usted
3. Me encantó
4. Me gustó mucho

5. Muy bueno
6. Lo ame
7. Me alegro de inscribirme en este seminario y de conocer a esa persona tan maravillosa que es Vianney
8. Me gustó mucho, aunque tuve que ausentarme las dos últimas clases por realizar trámites escolares
9. Me gustaría que se realizara nuevamente
10. Me gustó mucho, es una materia con temas diversos que no son para nada aburridos, tiene bastantes beneficios y ayuda a la creación de clases
11. Acertaron completamente en lo que sí se necesita que desarrollemos cómo alumnos y futuros docentes. Además de que las artes son la mejor herramienta para conocer y comprender más a las personas
12. Me gustó mucho el taller, muy bueno para aprender estrategias artísticas
13. Fue increíble y el próximo semestre también me gustaría tomarlo
14. Realmente me gustó mucho, si desearía se convirtiera en una materia de la carrera
15. Es maravilloso, pensé que siempre veríamos teoría, pero cuando comenzamos a trabajar de forma manual fue excelente
16. Me gustó mucho, sinceramente era lo que esperaba y me voy súper satisfecho de todo este trabajo realizado. Creó que debo explotar aún más mi imaginación
17. Me encantó, es verdaderamente refrescante estar en contacto con el lado creativo
18. Ninguna
19. Muchas gracias por todas las herramientas compartidas en el seminario
20. Fantástico
21. Todo gud
22. Creo que este seminario me ayudó en la parte profesional y personal, pues desde hace tiempo yo quería practicar arte pero siempre lo posponía, y por una razón llegó a mi en este taller, lo cual hizo que me interesara e inspirara más. La maestra Vianney hizo un gran trabajo y reconozco, valoro y agradezco su esfuerzo en materiales y en conocimientos. Por más talleres así
23. Me encantó, me gustaría poder tomar más clases de este tipo y aprender más el manejo de las artes
24. Me pareció increíble el taller y la profesora transmitía una energía increíble que me motiva a interesarme más por el arte

25. Me gustó muchísimo, fue muy enriquecedor y divertido, aprendí cosas nuevas y abrí más mi creatividad
26. Gracias, me encantaron sus clases y espero volver a tener seminario con usted
27. Una gran experiencia, disfruté mucho cada actividad
28. Considero que fue bastante enriquecedor, ya que me ayudó a descubrir el lado práctico de las artes y el diseño, contenidos que son fáciles de aplicar en la vida diaria y que podré aplicar con mis futuros alumnos
29. El curso superó mis expectativas, me divertí mucho y aprendí
30. Lo amé
31. Agradezco y estoy bastante alegre de a haber todo este seminario
32. Todo okay
33. Me encantó, lo disfruté mucho y aprendí más de lo que imaginaba
34. Me gustó mucho, ya que me hizo salir de mi zona de confort, de la rutina diaria
35. Me encantó la actitud de la profesora, muy animada, amable y entusiasta
36. El mejor curso que he tomado en la Normal Superior.

En el test que se compartió, ¿cuál fue el resultado de tu huella ecológica?

1. Muy bueno, 9 participantes
2. Mediano, 6 participantes
3. Malo, 4 participantes
4. No recuerdo, 8 participantes
5. No contesté, 2 participantes

Me queda claro que se debe hacer enfasis en el tema ambiental, conocer a profundidad que significa la huella ecológica, cómo bajar la huella de carbno y hacernos conscientes de nuestro consumo para replicar en nuestro contexto, con nuestrso estudiantes.

Después de saber, qué son los 17 ODS, ¿reconsiderarías fomentar una cultura de sustentabilidad con tus alumnos?

36 respuestas
88.9% si
11.1% no

FUENTES DE CONSULTA

Adams, Jennifer, Oliver Alison (2014), *Garabato con literatura mini*, Coco Books

Acaso, María (2013), *La rEDUvolution, hacer la revolución en la educación*, Espasa Libros S. L. U., Barcelona. España

Andere, M. Eduardo (2021), *El futuro de las escuelas y la formación de maestros,* Siglo XXI, México

Angulo, Isasi (1973), *Función de las Innovaciones Estilísticas en Rayuela*, Revista Iberoamericana, Vol. XXXIX, Núm. 84-85, Julio-Diciembre

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

Asimov, Isaac, *Yo, robot*, (1950)

Ausubel, David,(2015), Teoría del aprendizaje significativo

Ausubel-Novak-Hanesian (1983). *Psicología Educativa: Un punto de vista cog noscitivo.* 2° Ed.TRILLAS México

Bauman, Zygmunt (2005), *La vida líquida*

Bettelheim, Bruno (1976), *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*, Crítica, Barce lona

Blanco, Emilio, **Solís** P., **Robles** H.(2014), *Caminos desiguales: Trayectorias edu cativas y laborales de los jóvenes en la Ciudad de México*, El COLMEX, México, D.F.

Boff, Leonardo (2002), *El cuidado esencial: ética de lo humano*. Compasión por la Tierra, Madrid, Trotta

Bourget, Laëtitia, (2005), *El aprendizaje amoroso*, FCE, México D.F, p. 13y 14

Caballero, C. Arquimedes, (1964), *La escuela Normal Superior de México,* Re vista de la Escuela Normal Superior, No. 4, p. 9-12, México

Caeiro-Rodríguez, M. (2018) Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. Arte, Individuo y Sociedad 30(1), 159-177

Carlon, Valenzuela Vidal, (2015), *Historia del Normalismo en México*, Revista az, No. 31, p. 10-13, Marzo México

Cherry, Clare (1984), *El arte en el niño en edad preescolar*, CEAC

Correa, Soto Ma. Guadalupe (2021), *La práctica, horizonte de interacción docen te en la NEM*, México

Cortázar, Julio (2013), *Rayuela, 50 Edición Conmemorativa,* Alfaguara, México.

Dautremer, Rébecca (2010), *Alicia en el país de las maravillas*, FCE, México,

Weisner, David (2006), *Flotsam*, Océano de México S.A de C.V, México D.F.
Dávila, Monroy Fernando, **Mercado** Bautísta Rocío (2021), *Formación docente en el marco de la nueva escuela mexicana*, México
Diez del Corral Pérez- Soba, P. (2006), *Una nueva mirada a la educación artísti ca desde el paradigma del desarrollo humano*. Tesis Doctoral, Madrid
Durkheim, E. (1978). *Reglas del método sociológico*. Madrid
Efland, D Arthur, **Freedman** Kerry y **Stuhr** Patricia (1996), *La educación en el arte posmoderno*, Paidós, España
Eisner, E. (1995). *¿Por qué enseñar arte?* En E. Eisner, Educar la visión artística (D. Cifuentes, Trad., págs. 1-4). Barcelona: Paidós
Eisner, Elliot (1994), *Cognición y Currículo, Una visión nueva*. Amorrortu Edito res, Buenos Aires
Esquivias, Óscar (2021), *Los mil rostros de las cosas*, Architetras, 21 de octubre.
Feyerabend, Paul Karl (1975), *Contra el método*
Freire, Paulo (2016) *La importancia de leer y el proceso de liberación*, Ed. Siglo XXI, México
Freire, Paulo, (2017) *Pedagogía del oprimido,* Ed. Siglo XXI, México
Fukuyama, Francis (1989), *El fin de la historia y otros textos relativos*
Fustier, Michale (1993), *Pedagogía de la creatividad*
García, Benavente, Dr. José Felix (2015), *José Vasconcelos creador de la edu cación social en México*, Universidad Pontificia de México, octubre
Gardner, Howars (1987), *Arte, mente y cerebro,* Paidós, Barcelona, p. 397
Gardner, Howard (1994), *Educación artística y desarrollo humano*, Paidós, Bar celona,
Godinez, Rojas Socorro (2007), *La educación artística en el sistema educativo nacional*, Universidad Pedagógica Nacional UPN, 099 D.F. Poniente,
Gonzalez, Melchor Miguel Ángel (2021), *Aportes para un modelo de formación docente en la Nueva Escuela Mexicana*, México
Grinberg, Z.J. (1976), *Nuevos principios de psicología fisiológica*, Trillas, México,
Han, Byung-Chul (2014), *La agonía del Eros,* Herder, Barcelona, P.79
Hofstadter, Douglas R. (1982), *Una eterna trenza dorada*, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología México.
Jameson, Frederic (1984), *Ensayos posmodernistas*, PsiKolibro
Jove, Peres, Juan J (2002), *Arte, psicología y educación, Fundamentación Vygostkyana de la educación artística*, Ed. A. Machado Libros, Madrid
Kellogg, Rhoda (1979), *Análisis de la expresión plástica del preescolar,* CINCEL

Keeney, Bradford, P., *Estética del cambio,* Paidós, Barcelona

Langer, Ellen (1999), *El poder del aprendizaje consciente*, Ed. Gedisa, Barcelo na, España,

Laduca, Brian (2017), *Creatividad aplicada, transversalidad e innovación peda gógica,* FSM,

Lazarín Mejía, Sara Mercedes (2017), *Educación artística e intervención docen te. Experiencias en sistema escolar y extraescolar*, Tesis de Maestría, UNAM, Posgrado en Artes y Diseño, México

Lechermeier, Philipper, Dautremer, Lechermeier, (2005), *Princesses*, Gautier Languereau, France 2004, p. 44 y 45

LeShan, Lawrence, **Margenau**, Henry (1982), *El espacio de Einstein y el cielo de Van Gogh*, Gedisa

López, M., Hernández J., (Julio-Diciembre 1964), *La Escuela Normal Superior de México*, por el prof. Arquimedes Caballero. Revista de la Escuela Nor mal Superior, No. 4, (9-12)

Márquez, Covarrubias, Humberto (2012). *Ingredientes para un menú tóxico. El reverso de las crisis alimentaria y sanitaria*. Observatorio del desarrollo, Vol. 2, N° 6, octubre, p.15.

Márquez, Jiménez, Alejandro (2016), La desigualdad social y las reformas edu cativas, Perfiles educativos vol.38 no.154 México oct./dic.

Maturana, Humberto, **Varela** Francisco (1994), *De máquinas y seres vivos, auto poiesis: La organización de los vivo*

Maturana, Humberto, **Varela** Francisco (2023), *El árbol del conocimiento, Bue nos Aires*

Menchen, Martínez, Dadamia (1984), *La Creatividad en la Educación*, Ed. Es cuela Española S.A, Madrid. p. 60

Mentado, Raúl Tenorio (2018), *Capitalismo y decadencia*, Tesis, UNAM, Méxi co CDMX

Miranda, Mario (1978), *La educación como proceso conectivo de la sociedad, la ciencia, la tecnología y la política*, Ed. Trillas, México, P. 192

Montessori, Maria (1986), *Formación del hombre*, Diana, México.

Morin, Edgar. (s. f.). *Introducción al pensamiento complejo*.

Mushkin, Selma (1962), *Investment in human beings, Journal of Political Eco nomy*, 70 (5), The University Chicago Press, Chicago.

Pacheco, Gabriel (2011), *La bruja y el espantapájaros***,** Fondo de cultura eco nómica, A la orilla del viento, México Pag. 5-6

Palacios, Lourdes (2006), *El valor del arte en el proceso educativo,* Instituto Na cional de Bellas Artes, CLACSO, México

Piaget, Jean (1978), *A dónde va la educación*, Teide, Barcelona

Pons, Bonals, Leticia, *Estado, políticas de evaluación y desigualdades educati vas en México,* Capítulo 3, P.73

Read, Herbert (1955), *Arte y alineación,Barcelona Paidós*, Pag. 29

Robinson, Ken (2009), *El Elemento,* Grijalbo, México

Robinson, Ken (2016), *Escuelas Creativas*, Grijalbo, México

Sefchivivh, Galia, **Wasiburd**, Gilda (1987), *Hacia una pedagogía de la creativi dad, Expresión artística,* Ed. Trillas, 2da Edición, México, D.F.

Sennett, Richard (2013), *El artesano*, Anagrama, Barcelona

SEP (2022), *Plan de estudios de la educación básica 2022*, Dirección de Materia les Educativos de la SEP, CDMX, p.142

Tamés, Muñoz Enrique Roberto (2004), *La enseñanza del arte en la educación básica en México*, Tec. Monterrey

Toro, Arango Bernardo (2018), *Ética del cuidado: el nuevo paradigma educativo*, SM de Ediciones México

Valleriani, A. (2008). *Introducción: Sentidos y signos de la verdad en la herme néutica educativa.* En A. Valleriani (coord.), Emancipación y tragedia en filosofía de la educación. México: Plaza y Valdés Editores-upn.

Valleriani, A. (2008). *Emancipación y tragedia en pedagogía - Luis Eduardo Pri mero Rivas y la pedagogía de lo cotidiano*. En A. capítulo 2 61 Valleriani (coord.), Emancipación y tragedia en filosofía de la educación. México: Plaza y Valdés Editores-upn.

Van, Chris,(1984) *Los misterios del Señor Burdick*, Boston, p.25

Varela, Valdés Ma. Fernanda (2017) *La educación y su proceso alienante*, Méxi co, UNAM

Veraza, Jorge (2008). *Subsunción real del consumo bajo el capital*. México. Itaca,

Vygotsky, Lev Semyonovich(1970), Psicología del arte". Barcelona

1001 caminos hacia la creatividad, Grupo Editorial Tomo S.A. de C.V. México D.F. Noviembre 2013.

Bibliografía web

Acaso, María (2015), *Tenemos que devolver el placer a las aulas,* El Blog de Educación y TIC (tiching.com) 22 de enero de 2015 http://blog.tiching.com/maria-acaso-tenemos-que-devolver-el-placer-las-aulas/

Articulos de La ley General de Educacion, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Begley, Sharon (1996). *Your Child´s Brain. Newsweek*. Recuperado 19 de febrero 2022, https://www.newsweek.com/your-childs-brain-179930

Canal Agrositio, 23 septiembre 2013, *Bernardo Toro, La ética del cuidado*, https://normas-apa.org/referencias/citar-youtube/

Correa, S. M (2016), *Imágen táctil: una representación del mundo- TDX*, recuperado el 29 de agosto, de Universitat de Barcelona; http://www.tdx.cat/bistream/handle/10803/1380/MPCS_TESIS.pdf¨sequence=1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). *Artículo 3.* Recuperado de https://www.constitucionpolitica.mx/titulo-1-garantias-individuales/capitulo-1-derechos-humanos/articulo-7-libertad-expresion

Escuela Normal Superior del Estado de México, (ENSEM, 2023) https://ensem.edomex.gob.mx/mision_vision_objetivo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y GEOGRAFÍA, (INEGI, 2021) https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=61a38ddd-3328-42e5-bd57-a3e18ab3cc62&idrt=15&opc=t

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y GEOGRAFÍA, (INEGI, 2021) https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=8c29ddc6-eeca-4dcc-8def-6c3254029f19&idrt=15&opc=t

Klaric, Jürgen (2017), *Un crimen llamado educación*, 20 de noviembre https://www.youtube.com/watch?v=7fERX0OXAIY&t=1115s

Livewebinar, https://www.livewebinar.com/es/blog/general/que-es-un-seminario-definicion-y-ventajas-de-un-seminario

Montero, Yago, Economipedia, Recuperado de: https://economipedia.com/definiciones/relacion-entre-la-curva-de-lorenz-y-el-indice-de-gini.html

Peña, Andrés, (4 mayo 2021), *Cantidad de libros leídos por país,* https://lectupedia.com/es/cantidad-de-libros-leidos-por-pais/

Pérez-Fuentes, **Dewin** Iván, & **Castillo-Loaiza**, Jorge Leonardo. (2016). *Capital humano, teorías y métodos: importancia de la variable salud. Economía, sociedad y territorio*, 16(52), 651-673. Recuperado en 28 enero 2021, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S1405-84212016000300651&lng=es&tlng=es.

Punset, Elsa (Junio 2018), *Las emociones impactan mucho en la inteligencia de los niños*, Aprendemos juntos BBVA, Recuperado de https://youtu.be/KUTh9fBg_nQ

Robinson, Ken, Ted Talk, Enero 2007, *Las escuelas matan la creatividad,* recu perado de https://youtu.be/iG9CE55wbtY

Torró, Biosca Javier (2005), *La Ecología de los Sistemas Humanos en el Nuevo Paradigma*, conferencia dictada el 23 de abril en Valencia y el 28 de mayo en Barcelona en el año 2005, para celebrar el 20 aniversario de la crea ción de la Escuela Española de Terapia Reichiana (ES.TE.R.). Recupera do de:
https://www.ecologiadesistemashumanos.com/ecosishum_nuevo_para digma_torro.htm

Tourliere Mathieu (24 junio 2015) *El 1% de mexicanos concentra casi la mitad de la riqueza: Oxfam*, PROCESO,Recuperado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2015/6/24/el-1-de-mexicanos-con centra-casi-la-mitad-de-la-riq ueza-oxfam-148890.htm

UNESCO, 2006, *Conferencia Lisboa*, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146577_spa

UNESCO, 2010, “Agenda Seúl” https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190692_spa

UNIR, “Método Waldorf:qué es, ventajas y métodos en el aula”, 2020 https://www.unir.net/educacion/revista/metodo-waldorf/

17 OBJ https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/08/sabes-cua les-son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

WDMCMF https://webdelmaestrocmf.com/portal/cuadro-comparativo-so bre-los-paradigmas-educativos

Agradecimientos

Este trabajo lo dedico casi en su totalidad a mi madre, Patricia Martos es la que ha forjado, formado, guiado e instruido mi persona, a ella le he aprendido todo, me siento afortunada que una mujer tan sabia me haya compartido su sabiduría, me acompañó en el proceso y me introdujo a la docencia, esta profesión que me ha dado sentido de vida. Sin su apoyo incondicional esto no habría sido posible. A mi padre Raymundo Bustindui, por su amor incondicional aunque no me lea, siempre está orgulloso de mi y eso es otro motor.

Agradezco a todos mis maestros de la maestría, Dra. Ma. Elena con toda la paciencia y vehemencia fue la principal guía y atisbo desde el segundo semestre; Dr. Mauricio de Jesús Juárez que confió en mi proyecto desde la entrevista, Mtro.Aroche abrió los limite de mi pensamiento y forjó e introdujo hacia lo complejo. Mtra.América con un don de enseñar empapado de cariño; el Dr. Felipe Mejía con todo su vasto conocimiento ayudando en la corrección más minuciosa de esta tesis y para cerrar el Mtro. Jorge Heras que me abrió las puertas de la Escuela Normal Superior de México, un aliado en el camino de la docencia y el arte, fue un apoyo incondicional y clave para lograr la investigación esperada.

Gracias al grupo de Normalistas con los que estuve aplicando la investigación, la entrega e interés a este proyecto fue crucial para llegar a los hallazgos y generación de conocimiento, espero sea un aporte para las siguientes generaciones y se sigan haciendo cambios en las formas dve enseñar y aprender.

Mis compañeros de generación también fueron un pilar de acompañamiento día y noche, grandes aliados que abrieron su confianza, paciencia, cariño, empatía y conocimiento para formar un gran equipo, Pau, Erwin, Uriel, Gaby y Mon que suerte haber coincidido con tan maravillosos profesionistas.

También agradezco aquellos que me leyeron una y otra vez, cada corrección o aumento de información en mi documento fue parte del resultado final, gracias Ferchi, Emil y Gabriel Guajardo. También a David Murrieta solo por estar y ser el amor más condicional que conozco.

Los cuatro años que me tomó cursar la maestría y concluirla fue una entrega total de mi tiempo y pensamiento, revolucionó mi inteligencia, me di cuenta de la disciplina y excelencia a la que puedo llegar, ahora esto solo es el inicio de una nueva etapa como Maestra en docencia e investigadora, gracias UNAM, mi alma mater, la mejor Universidad de México.

“Por mi raza hablará el espíritu”