

308923

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

RECEBIDA EN
21/03/88
15
De

ESCUELA DE PEDAGOGIA
INCORPORADA A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

**ANALISIS PEDAGOGICO DEL PROGRAMA
DE ESTUDIOS DE EDUCACION ARTISTICA
EN EL NIVEL PRIMARIA.**

TESIS PROFESIONAL
QUE PRESENTA
MARIA DEL PILAR CANTU FLETES
PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN PEDAGOGIA

DIRECTOR DE TESIS:
LICENCIADA MARIA DEL CARMEN BERNAL GONZALEZ

MEXICO, D. F.

1998.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

ÍNDICE

Introducción	1
Capítulo I Persona y Educación	5
1.1 Concepto de persona	5
1.1.1 Necesidad de la educación en la persona	8
1.2 Concepto de educación	12
1.2.1 Educación integral	16
Capítulo II Belleza, Arte y Estética	20
II.1 La Belleza	20
II.1.1 Concepto de belleza	20
II.1.2 El hombre un ser abierto a la belleza	23
II.2 La Estética	29
II.2.1 Concepto de estética	29
II.2.2 Importancia de la educación estética	33
II.3 El Arte	40
II.3.1 Concepto de arte	40
II.3.2 La obra de arte	43
II.3.3 Arte y Sociedad	48
II.3.4 Arte , Belleza y Educación	51
II.3.5 Diferencia entre educación estética y artística	55
Capítulo III Sistema educativo Mexicano	57
III.1 Educación primaria	57
III.2 Programa de educación artística en el nivel de primaria	60
III.2.1 Expresión y apreciación musical	64
III.2.2 Danza y expresión corporal	66
III.2.3 Apreciación y expresión plástica	68
III.2.4 Apreciación y expresión teatral	70

Capitulo IV Derivación Practica	72
IV.1 Propuestas de cambio al programa de educación artistica del nivel primaria	72
IV.2 Metodología de la derivación práctica	76
IV.2.1 Instrumento	77
IV.2.2 Diseño del Instrumento	80
IV.2.3 Determinación de la Muestra	82
IV.2.4 Prueba Piloto	83
IV.2.5 Aplicación	84
IV.2.6 Resultados	85
IV.3 Conclusiones Generales del Diagnóstico	119
IV.4 Justificación de la Derivación Práctica	121
IV.5 Derivación Práctica	125
Conclusiones	127
Bibliografia	129

INTRODUCCIÓN

El estudio sobre el programa de estudios de educación artística en el nivel primaria de la Educación Básica de nuestro país, fué realizado en adultos pero enfocado a la educación de la infancia.

Se verá si los docentes de educación primaria particular conocen la importancia de la educación estética y el programa de educación artística existente para lograr dicha educación; se sabrá si la relacionan con todas las asignaturas del programa de estudios.

Es importante que se eduque a los niños en la apreciación de la belleza de todo lo que los rodea, ya que eso contribuirá a la mejora de ellos mismos como personas y de la sociedad.

En la infancia se debe educar para que se aprecie la belleza de la naturaleza y de las obras de arte, así como desarrollar la capacidad de expresión en las principales manifestaciones artísticas.

Son muchas las necesidades de la escuela en la actualidad, y en este análisis se busca profundizar en la educación estética en las escuelas de educación primaria privadas del Distrito Federal.

En la experiencia educativa mexicana, no se educa en el aspecto de la educación estética; hasta hace cuatro años la SEP se planteó la necesidad de una educación artística.

Hay que motivar a los docentes a fomentar una educación estética de calidad, para que la educación en México llegue a ser una educación integral.

La metodología utilizada fue documental.

El estudio se divide en cuatro capítulos, tres teóricos y uno práctico.

El primer capítulo trata el concepto de persona y de educación, que son los cimientos del presente trabajo. Dependiendo del concepto de persona que se tenga, se planteará la educación y sus fines, así como la metodología para llevarla a cabo.

El segundo capítulo trata primeramente sobre la estética y la importancia de la educación estética, buscando la aplicación de las bellas artes. También habla sobre belleza, arte, obra de arte y relaciona al arte con la sociedad, pues los integrantes de ésta son los que desarrollan y aprecian las obras de arte.

El tercer capítulo es la educación artística en el sistema educativo mexicano, ya que dicho sistema no contempla a la educación estética en su totalidad. Especifica los puntos más importantes del programa de educación

artística en cada uno de los grados que conforman la educación primaria y termina dando algunas propuestas de cambio a dicho programa.

El cuarto capítulo es la derivación práctica, con la que se piensa llegar a cumplir el objetivo del presente análisis; conocer el grado de compromiso de los docentes con la educación artística y la creatividad empleada para relacionarla con las demás asignaturas.

Para determinar la derivación práctica se realizó una investigación de campo, con el fin de recopilar información sobre los conceptos y conocimientos que tienen los profesores sobre educación, arte y el programa actual de educación artística de primaria.

El universo fueron profesores de todas las asignaturas del nivel primaria de escuelas privadas de la dirección número 1 del Distrito Federal, cabe aclarar que dicha entidad federativa está dividida en cinco direcciones de educación.

El instrumento usado fue un cuestionario, con el que se detectaron, las necesidades de los maestros, fue aplicado a una muestra determinada y se obtuvieron las necesidades de dicha comunidad.

En conclusión este trabajo propondrá se utilice al arte como instrumento didáctico para la educación estética para lograr una educación integral. En la actualidad en el mayor de los casos en las escuelas se da importancia al educar

a las personas en la verdad, objetivo loable, pero si se educa al mismo tiempo en la verdad y en la belleza, se dará más fácilmente el conocimiento del bien.

La responsabilidad de la educación de los menores es de los padres, pero la escuela ayuda en muchos aspectos. Considero que la escuela debe incrementar su apoyo a la educación de la capacidad de apreciación de la belleza, a través de la vida diaria y de las obras de arte, para que en un futuro se aprecie en todas las familias.

CAPÍTULO I

PERSONA Y EDUCACIÓN

1.1 CONCEPTO DE PERSONA

La definición de hombre que da la antropología clásica, es de *animal racional*, definición con la que difiero, ya que el hombre no es una suma de partes que esté en la cúspide de una escala. El hombre está compuesto no sólo de componentes biológicos, sino también de componentes espirituales, la existencia de lo espiritual en el hombre es lo que nos marca la diferencia con los animales. El hombre es una racionalidad que es toda animal y una animalidad que es toda racional que no puede ser abarcado en una definición ya que una definición abarca lo común a muchos, el hombre tiene un género y diferencias específicas por lo que su personalidad no se puede definir, de ahí la necesidad de que cada persona tenga su nombre.

Boecio dice que "*Persona es una substancia individual de naturaleza racional*".¹ Es evidente que razonamos, ya que consta en nuestra propia conciencia y tenemos la capacidad de reflexión, de volver hacia nosotros mismos.

¹apud. , KRAMSKY, Carlos. , *Antropología Filosófica*. , p. 385

Otra definición que podemos encontrar de hombre es el de ser viviente, compuesto de materia y espíritu, de cuerpo y alma espiritual. El cuerpo y el alma son dos sustancias distintas, que se encuentran unidas. *"El alma humana se une de tal suerte al cuerpo, que viene a ser verdaderamente, esencialmente y por sí misma la forma del cuerpo humano en cuanto tal"*.²

La inteligencia y la voluntad actúan con ocasión del cuerpo, éste es el instrumento del espíritu o alma (para realizar bien las capacidades del último), ya que *"El alma sensitiva, que es esencialmente superior a la materia bruta, necesita del cuerpo como de con-causa para la sensación."*³

De la anterior definición y de la de Boecio podemos deducir que el hombre es un ser único e irrepetible y que tiene una inteligencia y una voluntad propia y original. Con lo que posee sus propias capacidades y limitaciones.

El entendimiento o intelecto es la potencia cognoscitiva que es capaz de conocer la esencia misma de las cosas o capaz de tener ideas universales, también de formar juicios, raciocinios, de conocer cosas inmateriales, y aun las materiales desde un punto de vista inmaterial, bajo forma abstracta, capaz de conocer las relaciones abstractas y reflexionar perfectamente sobre sí.

²Idem.

³RAHAIM MANRÍQUEZ, Salomón. *Compendio de Filosofía*. , p. 339

Existe en el hombre un apetito espiritual que es la voluntad (*"es la facultad de querer y de obrar; por eso, en la acepción más amplia de la palabra, podemos interpretarla como la facultad que el alma tiene para determinarse a obrar en todas las direcciones que caben dentro de la esfera de la actividad espiritual"*⁴), la cual no se ve atada por vínculo alguno material o espiritual, de manera que ninguna cosa ajena a ella misma la arrastra, la determina, ni siquiera el entendimiento con sus juicios; por lo que podemos decir que sus actos deliberados son libres. Influye *"la voluntad en los actos de nuestra vida, modifica de tal manera la educación e influye tanto en el modo de ser del hombre"*, que no podemos dejar de tomarla en cuenta al hablar de éste.

Como las personas son únicas e irrepetibles no se puede pensar que en la sociedad encontremos a dos hombres iguales, por muy parecidos que sean. Esto no se puede perder de vista en un proceso educativo, ya que cada persona captará de diferente manera las cosas, y hay que ayudar a que asimile conocimientos según su manera de ser, sin perder de vista su aspecto social.

La persona tiene aspectos biológicos y psíquicos, lo que nos permite ponernos en contacto con los demás, socialmente hablando. Por esto podemos

decir que el hombre es un ser bio-psico-social y estos tres aspectos deben de estar regulados armónicamente. La dimensión biológica hace referencia a la parte material del hombre, la psicológica a la parte espiritual y la social al hombre en relación a los demás hombres. Por esto la educación debe de abarcar diferentes facetas de la misma persona.

De las definiciones anteriores podemos concluir que:

- El alma, superior al cuerpo por su inteligencia y su voluntad libre, se une a él como su forma.
- Por la inteligencia se busca la verdad.
- Por la voluntad el hombre puede elegir libremente.
- La libertad, que es acto de la voluntad, hace al hombre responsable de sus actos ya que se debe elegir con inteligencia y tener fuerte la voluntad para tender hacia lo que la inteligencia nos muestra como un bien.

1.1.1 Necesidad de la educación en la persona.

Tener progreso es una necesidad natural de los seres dotados de inteligencia, ya que captan las relaciones de causa y efecto, medio y fin, etc. Se dice que algo es perfecto cuando es acabado y completo, el hombre es un ser inacabado e incompleto; por lo que se puede perfeccionar; "el

perfeccionamiento es un proceso reclamado por la naturaleza humana, es evidente que es una actuación, un hacer pasar a acto las potencias específicas, las menos generales y las singulares de cada hombre; y esta actuación es la educación misma"⁵.

La educación tiene mucho que hacer con la persona, ya que le debe enseñar el camino para conocer la verdad y educar la voluntad para que tienda al bien. La *"verdad y la bondad sólo están hermanadas en la belleza..."*⁶

El nombrar el camino para elegir el bien es importante ya que *"Todo agente creado, como un ser creado que es, tiene un fin. Es así que si tiene fin debe tender a él (pues no lo posee y para eso se le fijó). Luego en su obrar debe obrar en orden a conseguir tal fin."*⁷ Todas las acciones que el hombre realiza, de acuerdo a determinado criterio de valor, lo deben de acercar al fin para que sea una acción ordenada y buena. El fin del hombre es que llegue a la felicidad o a la plenitud de su ser, y esto es poniendo en acto todas sus potencias y llegando a la perfección, esto sólo se logra cuando el hombre se une con su creador que es el Ser por excelencia. La educación debe ayudar al hombre a encontrar su propio perfeccionamiento.

⁵ ABAD CAJA, Julián. *Diccionario de las Ciencias de la Educación*, T.II p.1111

⁶ *apud.*, POLTNER, Gunther. , "El Arte ante las Exigencias de la Moral". , *ANUARIO FILOSÓFICO*. , p.95-102

⁷ *Ibidem.* , p.208

La actuación del hombre debe de tener una motivación para que la voluntad se mueva hacia ella. Las relaciones de motivación deben de ser: consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios (o su creador).

El hombre a su vez es un ser que está sujeto a la temporalidad, ya que cuando alma y cuerpo se separan, el hombre muere. *"consideramos al hombre como ser temporal. Ahora, la perfectibilidad armónica de las tendencias, manteniendo la temporalidad humana, nos acerca al espíritu."*⁸

Por lo anterior podemos deducir que el perfeccionamiento que se debe llevar a cabo en el hombre comienza desde el principio de la vida hasta el final de ésta, en esta temporalidad del hombre es cuando se puede educar para que alcance su fin, del que ya hablamos con anterioridad. Es por lo tanto el hombre un ser perfectible; puede ser educado a lo largo de toda su vida.

Concluyo con mi concepto de persona: El hombre es un ser compuesto de materia y espíritu, los cuales están íntimamente ligados, es un ser bio-psico-social, en una unidad integral. Tiene inteligencia y voluntad, con las que ejercita la libertad y la responsabilidad. Necesita de motivaciones, es único, original e irrepetible, además de ser temporal y perfectible.

⁸ POLO, Leonardo. . *¿Quién es el Hombre?* . p.126

*"No puede haber una educación adecuada a las necesidades actuales si no se considera a la persona humana situada en las nuevas condiciones impuestas por el desarrollo científico y técnico, que no suponen meros cambios en la superficie de la vida social, sino que penetran en los estratos interiores del hombre para condicionar no sólo nuevas situaciones, sino también nuevas ideas, nuevas actitudes y nuevos modos de actividad."*⁹ Por esto, la educación debe potenciar las capacidades humanas y ayudar a superar las limitaciones, ya que *"la educación está en función de la vida humana"*.¹⁰

⁹ GARCÍA HOZ, Victor. , El Concepto de Persona . , p.139

¹⁰ GARCÍA HOZ, Victor. , Principios de Pedagogía Sistemática . , p.29

1.2 CONCEPTO DE EDUCACIÓN

La etimología de la palabra educación viene de dos vocablos latinos: *educare*, que alude a “criar”, “guiar” o “conducir”, la cual es la ayuda que todos necesitamos para acrecentar lo que se trae o la alimentación para adquirir facultades que no se tienen. Y *educere*, que es “sacar” u “obtener”, extraer las potencias de la persona, poniendo en práctico las posibilidades o habilidades con las que se nace.

García Hoz en su concepto de educación dice que es *“Perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas”*¹¹, aquí encontramos que las facultades son específicamente humanas, y es que existen actos del hombre y actos humanos, en los primeros se puede actuar simplemente por instinto y en los segundos se actúa con la inteligencia, la voluntad y libertad.

El mismo autor dice que hay dos tipos de educación:

-La existencial entendida como *“Capacitación para responder a todas las exigencias de la vida. Humanización de la vida”*¹².

¹¹ *Ibidem.* , p.25

¹² *Ibidem.* , p.27

-La esencial que es "*Perfección de todas las manifestaciones de la naturaleza humana. Actualización operativa de la cultura: Intelectual, técnica, estética, moral, religiosa.*"¹³

La educación puede ser autoeducación o heteroeducación. La heteroeducación es en la que el educando necesita de otro que será el educador para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Autoeducación, es en la que no existe dependencia, es decir, el educando aprende por sí mismo, en lo que influyen intereses, deseos y la motivación. "*Se suele llamar autoeducación a la actividad interior mediante la cual el educando contribuye por su parte a la obra de la propia educación y heteroeducación al proceso intencionalmente ejercido por una persona sobre otra*".¹⁴

También existe la educación formal y la educación no formal, la primera es la "*Actividad educativa inscrita en el sistema educativo legalmente establecido*"¹⁵, es decir, toda educación promovida y realizada en el seno de la escuela con reconocimiento o validez oficial, en esta el Estado es el que marca los fines y objetivos del currículum, además la escuela puede enriquecer los planes y programas de estudio. Por el contrario la educación no formal es la

¹³ ídem.

¹⁴ LAENG, Mauro. , Vocabulario de Pedagogía , p.160

¹⁵ ABAD CAJA, Julián. , Diccionario de las Ciencias de la Educación , T.I p.491

actividad educativa ajena al sistema educativo legalmente establecido, como es el caso de la educación extraescolar.

En el hombre la motivación debe de ir dirigida hacia un fin, para que el hombre logre su perfeccionamiento y con este la felicidad. Pero la educación debe ayudarnos a tener la capacidad de conocer y encontrar el mejor camino para alcanzar este perfeccionamiento, por esto debe de tener una intencionalidad, además de que toda educación debe de seguir ciertos objetivos, en tiempos determinados que ayuden a la eficacia, evitando que se de una educación dispersa.

En la planeación educativa se debe atender directamente a la inteligencia, a la voluntad y al uso de la libertad, Platón relaciona a las anteriores directamente con la educación, ya que educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces.

En conclusión defino educación como: "Proceso activo que busca el perfeccionamiento de la persona humana, la cual tiene una inteligencia, una voluntad y una libertad, por medio de las cuales debe buscar superar sus limitaciones y desarrollar sus capacidades, con una intencionalidad, buscando el perfeccionamiento de la persona misma y de la sociedad por la que esté rodeado. La persona siempre debe ir buscando un fin (la felicidad, que es

Dios). La educación se puede llevar a cabo ya sea por uno mismo o con ayuda de otros.”

Como la educación debe contener el desarrollo de todas las potencias y facultades de la persona, esta debe de ser integral. *“La educación supone el desarrollo natural y armonioso de todas las potencias y facultades del individuo”*¹⁶, pero el perfeccionamiento de las personas comienza por la inteligencia, el *“saber y el saber hacer sustentan la vida humana. De aquí las estrechas relaciones entre la educación y la cultura.”*¹⁷ La educación en relación con la vida y la cultura son comunes a todos los hombres.

La educación contribuye a la actualización de la cultura, y el resultado de esto se puede ver en las llamadas corrientes culturales en el arte, el lenguaje, el desarrollo técnico o de las ideologías, ya que todo ello es manifestación de la cultura de la sociedad.

¹⁶ KELLY, W. A. , Psicología de la educación , p.329

¹⁷ GARCÍA HOZ. , Principios de Pedagogía Sistemática , p.28

1.2.1 Educación Integral.

La palabra integral viene del latín *integralis* y es aplicable a las partes que entran en la composición de un todo.

La unidad substancial de cuerpo y alma hace al hombre un ser bio-psico-social, la educación debe darse en estas tres áreas para que abarque a todo el ser. En la escuela y en la casa deben educarse conocimientos, actitudes y habilidades. La educación debe tomar en cuenta todos los aspectos en los que el hombre se puede desarrollar:

-*Vegetativo*. El adecuado desarrollo físico que viene desde el nacimiento como persona, el buscar los medios para tener un adecuado desarrollo físico y reproductivo.

-*Sensitivo*. Locomotriz, sentidos internos (memoria, imaginación, cogitativa y sentido común), sentidos externos (oído, vista, olfato, gusto y tacto).

-*Racional*. Inteligencia y voluntad (libertad).

Sin perder de vista su sociabilidad. Persona “*constituye un campo de realidad integrado por diversos ámbitos: el biológico, el afectivo, el profesional, el estético, el ético, el político, el religioso... No es posible delimitar rigurosamente lo que un hombre abarca: a dónde llega su influjo*

sobre los demás y el de éstos sobre él; qué alcance tiene su mundo ético, estético, religioso, profesional, afectivo..."¹⁸

*"La naturaleza es principio potencial de operaciones. Cuanto mejor sea el hombre, más poderosas serán sus tendencias. Pero de acuerdo con lo que se acaba de decir, el hombre se perfecciona en varios sentidos. El crecimiento humano no es unívoco y su consideración no se agota desde una sola perspectiva."*¹⁹

La educación se debe regir por el criterio de *"la integralidad y de la integración, en el sentido de que deben desarrollarse las distintas facetas de la personalidad y las diferentes capacidades en los diversos campos de interés y de trabajo, manteniendo una unidad de la intención alrededor del fin último, que sitúa en la justa jerarquía todos los demás fines y valores."*²⁰

Se debe lograr un perfeccionamiento homogéneo, una completa jerarquización intencional y efectiva, la sociedad o el individuo no pueden mostrarse sensibles a unos valores e ignorar otros valores. El éxito de la educación está en promover la conciencia de la justa jerarquía de los valores y la disposición de adecuar la existencia a ésta. La *"axiología, estudio de los*

¹⁸ LOPEZ QUINTAS, Alfonso. , "La Enseñanza de la Ética a través de la Literatura". , ANUARIO FILOSÓFICO , p. 71-84

¹⁹ POLO, Leonardo. , *¿Quién es el Hombre?* , p.125

²⁰ ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar. , et.al. , Gran Enciclopedia Rialp , T.8 p.328

valores”²¹ es una ciencia tan exacta como las matemáticas que nos demuestra la correcta jerarquización de los valores. Muchos autores han escrito diferentes jerarquías de valores, María Pliego en su libro de Valores y Autoeducación nos da un ejemplo de jerarquización descendente que comienza con los valores religiosos, después los morales, estéticos, intelectuales, afectivos, sociales, físicos y termina con los económicos. Maslow nos muestra otra jerarquía diferente en la que las necesidades primarias son las fisiológicas. Lo importante es no perder de vista que lo primero es un ser supremo y lo último las necesidades vegetativas; nunca podremos encontrar una jerarquía con la que este de acuerdo toda la gente.

Si se busca educar personas íntegras se deben tomar en cuenta todos los aspectos que conforman al hombre en el desenvolvimiento de su actividad, con esto entran desde el aspecto físico hasta el aspecto espiritual, sin olvidar la dimensión social, pasando por todas las habilidades que se pueden actualizar y pueden contribuir a un adecuado desarrollo. *“Para tener una personalidad bien integrada, una cultura auténtica y una educación de altura, es necesario considerar todas las esferas, sin despreciar ninguna”*²², ya que en la persona existen diferentes facultades que van teniendo un crecimiento, sin olvidar que

²¹ MORENO VALLE, Lucina .,et.al. , Glosario . , p.10

²² PLIEGO BALLESTEROS, María Valores y Autoeducación . , p.35

*"ninguna de ellas puede tener un crecimiento que impida o limite el de las otras facultades básicas, porque esto significaría limitar las posibilidades de perfeccionamiento de la persona como tal"*²³

Por lo general el curriculum clásico está basado en la clasificación de las ciencias, las cuales actúan por separado. Contrario a esto la educación integral *"pretende llegar a un conocimiento global y unitario de la realidad a través de la interdisciplinariedad de las ciencias, y la relación de éstas con un contexto social, económico y político determinado."*²⁴ Ésta no busca que se tenga mucha información sobre temas muy específicos, sino que quiere que las personas tengan un repertorio útil para resolver los problemas que la vida les presente y que la persona este educada de un modo completo, sin dejar de explorar o descubrir todas las aptitudes que pueda desarrollar.

*"La complejidad de la vida del hombre y la exigencia de la integración aparecen también cuando se considera la educación desde el punto de vista de los valores: la belleza, la bondad y la verdad; la fuerza y la sabiduría; la posesión personal y la entrega a los demás..."*²⁵, por esto la inquietud de verificar dentro las escuelas primarias en que grado se toma en cuenta la educación en la belleza, a fin de contribuir a una educación integral.

²³ ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar. , *et.al.* , Gran Enciclopedia Rialp , T.8 p.328

²⁴ ABAD CAJA, Julián. , *et.al.* , Diccionario de las Ciencias de la Educación , T.1 p.536

²⁵ ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar. , *et.al.* , Gran Enciclopedia Rialp , T.8 p.328

CAPÍTULO II

BELLEZA, ARTE Y ESTÉTICA

II.1 LA BELLEZA

II.1.1 Concepto de belleza

En el primer capítulo se mencionó la importancia de educar al hombre en todos sus aspectos y en el que centra este trabajo de investigación, la educación estética, para ello es necesario aclarar los conceptos de belleza, educación estética, arte y obra de arte.

Bello viene del latín *bellus*, que significa bonito, hermoso, que tiene belleza, de aspecto o sonido agradable. Belleza es "*hermosura, propiedad de algo que hace que (...) guste por la armonía de su forma o de su color, de sus sonidos, o por su originalidad.*"²⁶ Bonito significa lindo, agraciado y de cierta proporción. Hermoso se dice de algo bien formado o proporcionado.

Existen diferentes concepciones de la belleza:

²⁶ GÓMEZ DE SILVA Guido. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española, p.107

R. G. Collingwood dice que *"la palabra belleza, úsela dónde y cuándo se la use, connota aquéllo en las cosas que (...) hace amarlas, admirarlas o desearlas."*²⁷

La belleza trascendental, se encuentra en todas las cosas que existen, es una de las propiedades que tiene el ser por el simple hecho de ser. Por belleza se entiende, *"a nivel metafísico trascendental, la luminosidad que desprende esta relucencia de lo real en su manifestación externa."*²⁸ Plotino relaciona la belleza y el ser, en una interconexión, se plantea que sin belleza, ¿qué sería del ser?, y sin el ser, ¿qué sería de la belleza? *"Si (...) todo es trascendentalmente bello, en cuanto que todo conviene a la actividad perfecta del conocimiento, esta belleza trascendental es la bondad de la verdad o, más claramente aún, la bondad del ser en relación con el conocimiento."*²⁹

San Agustín *"da como fórmula de la belleza la unidad y la integridad. Afirma que lo bello tiene por sí mismo un valor intrínseco, independiente de una relación interna con lo útil."*³⁰

Hegel dice que verdad y belleza se identifican, verdad es la idea en su aparición objetiva y universal ; belleza es la aparición sensible de la idea.

²⁷ Apud. VARGAS MONTOYA, Samuel. *Estética o Filosofía del arte y de lo bello*. p.134

²⁸ ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar. *et.al.*, *Gran Enciclopedia Rialp*. T.4, p. 11

²⁹ KRIEKEMANS, A. *Pedagogía General*. p.336

³⁰ Apud. VARGAS MONTOYA, Samuel. *Estética o Filosofía del arte y de lo bello*. p.48

Para otros autores es considerada como un conjunto ordenado abarcable en su totalidad o como simetría.

Con lo anterior, la belleza puede ser vista, estudiada o profundizada desde diferentes aspectos, pero es la misma y cada uno de los puntos de vista permite ver la riqueza de lo bello. Limitarla a un solo aspecto sería empobrecerla.

II.1.2 El hombre un ser abierto a la belleza

*"El proceso de la perfección humana, adelanta al unísono de la realización o actuación de aquellas actividades inherentes a las facultades propias de su naturaleza: inteligencia, voluntad y sensibilidad."*³¹ El hombre cumple con su naturaleza cuando desarrolla su inteligencia por la búsqueda de la verdad; la voluntad por la práctica del bien y la sensibilidad por la búsqueda y goce de lo bello. El *"arte y sentido de lo bello, que radica fundamentalmente en lo sensible, son elementos de perfección humana, inseparables de la necesidad imprescindible, en el hombre, de buscar lo verdadero y lo bueno. Es ello el único medio de lograr los fines mismos de su naturaleza, que lo sitúa en primera línea de perfección en la jerarquía de los seres en el mundo visible."*³² La naturaleza del hombre por ser dotado de inteligencia, voluntad y sensibilidad es la más perfecta de todos los seres creados de este mundo y es parte de su naturaleza buscar la perfección. Del mismo modo como se busca alcanzar la verdad y el bien para la perfección del hombre es necesario buscar la belleza.

"La belleza del universo: el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos

³¹ VARGAS MONTOYA, Samuel. , op.cit. , p.137

³²idem.

existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad."³³ Podemos ver que la belleza se relaciona con verdad que es la que mueve la inteligencia de las personas y con el bien que es lo que mueve a la voluntad y la belleza la captamos por los sentidos.

La diversidad de los seres y sus relaciones son captadas por la inteligencia que encuentra su fin en la verdad, la voluntad con el bien y ambas van íntimamente acompañadas de belleza. *"La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo u el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma.*"³⁴

La belleza es la propiedad de las cosas que nos hace amarlas y que produce en nosotros un deleite más elevado que sólo de los sentidos, ya que aunque si lo percibimos por medio de los sentidos produce en nosotros un deleite más elevado, un deleite espiritual. O como dice López Quintas: *"Se trata de un gozo de plenitud, y la plenitud auténticamente humana debe*

³³ JUAN PABLO II, *Catecismo de la Iglesia Católica*, p.83

³⁴ *Ibidem*, p.543

ganarse a través del autodespliegue creador que tiene lugar en las experiencias de participación cocreadora inmersiva"³⁵

Se puede admirar la belleza en todo lo que nos rodea ya sea en la naturaleza o en las cosas hechas por el hombre. Existe belleza en todo lo creado; se puede constatarlo al observar la naturaleza, ya sea el amanecer o el atardecer, en las noches también se puede encontrar belleza en el cielo y en el sonido de los animales. Podemos describir muchos encuentros con la belleza a nuestro alrededor y estas experiencias varían pues el observador nunca será el mismo.

También podemos contemplar belleza en el arte. Dependiendo de la contemplación de la naturaleza se va a generar el arte, el cual se manifiesta como la expresión del goce artístico; *"el contacto con las obras de arte que es contemplación, nos ofrece una experiencia fecunda sobre la armonía de las cosas y las secretas relaciones entre ellas."*³⁶

Contrario a cuanto se observa alrededor de la belleza de la naturaleza, la cual existe sin ayuda ni participación del hombre, la belleza artística de la que se ocupa la estética, es un producto del hombre, de su vida superior o consciente. *"Mediante lo bello artístico, el hombre hace del arte y de su*

³⁵ *apud.* ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar *et al.* Gran Enciclopedia Rialp, T.4, p.10

³⁶ KRIEKEMANS, A. Pedagogía General, p.26

contenido espiritual, uno de los factores más universales y elocuentes de la evolución cultural del grupo humano."³⁷

Se considera a lo bello como un valor y no como una categoría de lo real; *"para Scheler lo bello constituye un tipo de valor superior a los vitales y a los útiles; para Harmann los valores estéticos se hallan en un lugar intermedio dentro de la escala jerárquica; a su vez dentro de los valores estéticos lo bello ocupa el lugar privilegiado."*³⁸ La axiología asimila a la belleza y al arte como valores estéticos. S. Ramos considera que la *"belleza es, en concreto, una constelación de valores. El problema de decidir, entonces, si es fundamental para la constitución del objeto artístico la presencia de valores como lo agradable, lo vital, lo gracioso, lo sublime, etc., etc., se resolvería diciendo que sí lo son, siempre que entren en una conexión especial, dentro de la cual adquieren un sentido distinto al que poseen como entidades aisladas y en cuya virtud producen el efecto estético que atribuimos a la belleza."*³⁹

La belleza no es una cosa aparte de los contenidos del arte, sino un ordenamiento de todos ellos en dirección de la belleza. El valor de lo bello no podría pues, ser captado por la inteligencia, sino como una dirección de

³⁷ VARGAS MONTOYA, Samuel. , *op.cit.* , p.136

³⁸ SALVAT Juan. , *et.al.* , *Enciclopedia SALVAT Diccionario.* , p.457

³⁹ *apud.* , VARGAS MONTOYA, Samuel., *Estética o Filosofía del arte y de lo bello.* , p.129

todos los elementos reunidos en la obra hacia esa finalidad sin fin, que es lo propio del arte."⁴⁰

Según María Pliego, en su ya citado libro: Valores y Autoeducación⁴¹, después de los valores religiosos y morales están los valores estéticos. La belleza, lo sublime, lo bonito y agradable son categorías estéticas. Estético se refiere a una cosa *"bella y humanizada, enriquecida por la proyección total de la personalidad del artista que crea, o del hombre que contempla o del virtuoso que interpreta recreando la obra original. La actitud estética no sólo se da ante el arte, sino ante la naturaleza."*⁴² El hombre se debe recrear estéticamente en la belleza que lo rodea, ya sea en el arte o en la naturaleza; la belleza se encuentra en ambas.

*"La capacidad admirativa ante lo bello, es un triunfo más del espíritu sobre la materia. El ser humano es tanto más capaz de dicha experiencia, cuanto más grande sea en el mismo, el predominio del espíritu sobre los elementos primarios de su mundo material."*⁴³ La contemplación de la belleza perfecciona la sensibilidad de la persona, mientras más aprecie la belleza más

⁴⁰ Ídem.

⁴¹ cf. PLIEGO BALLESTEROS, María. Valores y Autoeducación. , p.58-60

⁴² Ibidem. , p.59

⁴³ VARGAS MONTOYA, Samuel. , . op.cit. , p.27

abanzará en la perfección de su capacidad sensible y se perfeccionará como humano.

II.2 ESTÉTICA

II.2.1 Concepto de Estética

Comúnmente se confunden los conceptos de belleza y estética, siendo que no son lo mismo, aún cuando existe una estrecha relación entre ambas.

Hasta este momento se ha descrito a la belleza como factor importante a la educación del hombre y ésta la vamos a lograr por medio de la estética. *"El valor estético de una obra de arte radica en su belleza"*.⁴⁴

La palabra estética proviene del vocablo griego *aisthesis*, que significa sensación. *"El filósofo Alejandro Baumgarten la empleó por primera vez en el siglo XVIII, para designar a la ciencia del conocimiento sensitivo, en el cual incluía la impresión que en nosotros produce la belleza."*⁴⁵

*"Baumgarten denomina estética a una ciencia que a semejanza de la lógica racional sería una especie de lógica de la representación sensible."*⁴⁶

⁴⁴ SANCHEZ CEREZO, Sergio. , et.al. , Diccionario de las Ciencias de la Educación. , p.137

⁴⁵ STADELER MAYER, Regina. , et.al. , Expresión y Apreciación Artística. , p.13

⁴⁶ RAMOS, Samuel. , Obras completas. Estudios de Estética, Filosofía de la Vida Artística. , p.117

Por su definición etimológica parece que lo estético solo se inscribe en la sensibilidad, pero al mismo tiempo se instala en un plano de signo racional, merced de sus aspiraciones científicas.

*"Estética: teoría general sobre la belleza, sin distinción de rangos ni discriminación de métodos, y con capacidad ilimitada para asumir los datos procedentes del arte o de la naturaleza."*⁴⁷

Pero esta ciencia de lo bello no se queda en la superficialidad, la estética se ocupa desde Platón del problema filosófico de lo bello, unas veces en la naturaleza, otras en el arte. La estética es una disciplina filosófica.

Esta ciencia filosófica trata su objeto con rigor metódico *"los objetos estéticos son múltiples, ya que abarcan los de la naturaleza, en cuya creación no interviene el ser humano, y los producidos por el hombre, que son los objetos artísticos."*⁴⁸

La estética hace referencia a la percepción o apreciación de la belleza; no es normativa ni prescriptiva sino pura investigación que intenta averiguar de qué manera se produce el agrado estético o el desagrado .

La estética se inserta en tres planos diferentes, los cuales se vinculan estrechamente entre sí:

⁴⁷ ALTUNA, Luis Rey. . Prolegomenos de la Filosofía de lo Bello , p.215

⁴⁸ STADELER MAYER, Regina. , et.al , op.cit. , p.15

- Un plano antropológico: la vivencia estética como tal.
- Un plano cultural: el ámbito de lo artístico.
- Un plano ontológico: la belleza en todo su alcance.

Desde el plano antropológico, la estética introduce en el campo de la experiencia. El hombre en ésta *"se desarrolla como autor, como elemento poético de la actividad creadora y como sujeto receptor en la actividad contempladora."*⁴⁹

En el plano cultural, se encuentra al hecho artístico como fenómeno social y cultural. Refleja el mundo del hombre de acuerdo con su concepción del mundo. Esta dimensión cultural encarnada en el ambiente de lo artístico, constituye una de las dimensiones más relevantes de la actividad reflexiva de la estética.

Examina de modo preferente las obras de arte en cuanto que son hechos dados en nuestra realidad humana. Es la *"filosofía de lo bello y su relación con la percepción y el disfrute de una obra de arte"*.⁵⁰

⁴⁹ PÉREZ ALONSO-GETA, Petra. , et.al. , Filosofía de la Educación Hoy. , p.758

⁵⁰ MONREAL Y TEJADA, Luis . , Diccionario de Términos de Arte. , p.158

Dentro del plano ontológico de la estética, la belleza ha de estar presente en todas sus dimensiones; ésta es el cimiento ontológico de la estética.

Las dimensiones antropológica, cultural y ontológica que a su vez son la vivencia estética, arte y belleza; deben de incluirse en todo proyecto de educación estética.

*La "experiencia estética, asimilable, en cierta forma, a la emoción estética, no es sino la reacción consiguiente, por parte del ser humano, al descubrimiento o experiencia de algo que se considera bello, o que exhibe atributos contrarios a este concepto. Significa esto que nuestra reacción, tanto ante lo bello como ante lo feo, es de indole estética."*⁵¹

⁵¹ VARGAS MONTOYA, Samuel, *op.cit.*, p.27

II.2.2 Importancia de la educación estética

Se mencionó en el capítulo anterior, que la educación busca el perfeccionamiento del hombre y para que se dé tal, debe ser una acción integral, es decir, dirigida a toda la persona. La educación estética es fundamental para lograr el desarrollo armónico de la persona. El docente, los padres de familia y la misma sociedad, deben transmitir a los educandos la capacidad de saber apreciar el arte, distinguir las obras bellas y el gusto por las manifestaciones artísticas.

Es indispensable la educación estética para educar la personalidad. *“La obra de arte y la naturaleza, en cuanto objetos estéticos, se nos ofrecen como un mundo en el que reina el orden, el equilibrio, la pureza y la perfección; y constituye una fuente de satisfacción desinteresada, sin ninguna preocupación utilitaria. Ese mundo nos eleva y ennoblece.”*⁵²

Una función esencialmente humana es la realidad estética, es algo que experimenta, desarrolla y crea el hombre en el tiempo. *“La valoración de la dimensión estética de las organizaciones presenta un signo ascendente en la*

⁵² KRIEKEMANS, A. , Pedagogía General . p.350

*sociedad de la comunicación. Es un signo de contemporaneidad.*⁵³ Siendo que es un modo más perfecto de comunicación.

Lo anterior afecta al hombre y a la sociedad; la *“sensibilidad no educada tiende a detenerse únicamente en lo cómodo, fácil y placentero; y si no se ejerce un sano control racional, la energía sensorial pronto se deteriora. Es cuando la sensibilidad se vulgariza y adquiere esa enfermedad del espíritu llamada <sensualidad>, por la cual pierde su vigor interior y se vuelve pesada, torpe y perezosa; después tibia, burda y blanda; y, por último, vulgar y presa de todos los achaques y las malas consecuencias del abuso de los deleites sensibles. Esta vulgarización destruye el lado interior de la libertad: es la esclavitud sensual que merma o anula la fuerza necesaria para dar luz y aliento a otros ideales culturales, morales y sociales de mayor altura.”*⁵⁴ Por lo anterior, la educación estética debe ayudar al desarrollo de la sensibilidad para la belleza. La sensibilidad influye en la inteligencia y la voluntad, si una de estas tres retrocede en el camino de la perfección, afectará a las demás cualidades del hombre y si abanza beneficiará al hombre.

“La educación estética ayuda también a realizar la disposición y percepción estética. Por esta razón se debe tomar en serio esta disposición

⁵³ LLANO, Alejandro. , La Nueva Sensibilidad , p.164

⁵⁴ LERMA JASSO, Hector. , ¿Qué tipo de alumno soy? , p.75

estética."⁵⁵ La disposición estética es particular y desinteresada. Las disposiciones no se crean, sino que el educador debe despertarlas; *"debemos favorecer el progreso espontáneo de su fuerza y pureza."*⁵⁶

Las emociones son controlables y educables por medio de la estética; ésta *"aporta una capacidad de percibir y crear armonía, que es imprescindible para enfrentarse con éxito a situaciones concretas caracterizadas por una complejidad de carácter cognoscitivo o informativo."*⁵⁷ No se trata de que la dimensión estética suprima los sentimientos y las emociones, sino que los transforme, adecúe y los haga más precisos y discriminativos. Se debe hacer una estimación realista del medio; se debe controlar y superar la pasividad; liberar a las personas de falsas apreciaciones y creencias para que puedan valorar adecuadamente; y canalizar la expresión de sentimientos y emociones. La obra de arte *"no nos exige para poder ser experimentada que renunciemos a nosotros mismos, sino que nos invita, por el contrario, a que seamos nosotros mismos por el conocimiento desinteresado y el dominio propio."*⁵⁸ Nos libera de la tendencia natural y

⁵⁵ KRIEKEMANS, A. . op.cit. , p.347

⁵⁶ KRIEKEMANS, A. . op.cit. . p.358

⁵⁷ LLANO, Alejandro. . op.cit. , p.164

⁵⁸ apud. KRIEDEMANS, A. . op.cit. , p.351

egoísta a ir tras el placer y el interés, ya que la percepción estética y la creación artística, sólo son posibles con una disposición desinteresada.

El arte humaniza, se unifica el uno con el otro en su dolor, en su alegría, etc., se conoce al otro en cuanto que humano.

La educación estética debe basarse en las actividades de observación, percepción, apreciación y valoración. Las cuales desembocarán en la autoexpresión y la creación.

*“Además, el arte tiene un uso pedagógico. Haciendonos experimentar de manera imaginaria lo que no hemos vivido todavía nos hace reconocer el mal antes de que lo hayamos conocido.”*⁵⁹ Se puede enseñar la ética con las obras de arte; por intención del autor o por la interpretación guiada de las mismas. *“La buena literatura aviva en el hombre el sentido de lo esencial, lo que vertebra la vida humana. De ahí su gran poder formativo. Cada obra literaria valiosa expone en imágenes diversos temas éticos, los engarza en sí, los clarifica.”*⁶⁰

A través de la observación y percepción el sujeto va a tener una adecuada y realista estimación del medio. Se debe tener la habilidad de despertar en el educando la capacidad de admiración, que logre maravillarse

⁵⁹ GRIMALDI, Nicolas. , “El Arte y el Mal” , ANUARIO FILOSÓFICO, p.9-22

⁶⁰ LOPEZ QUINTAS, Alfonso. , “La enseñanza de la Ética a través de la Literatura” . , ANUARIO FILOSÓFICO . , p.71-84

cón lo que a los ojos de otro sería rutinario. Que el educando aprenda a admirar los contrastes y armonías.

"Sólo la mirada intencional del que mira, intentando comprender, puede calar en la esencia del arte y ahondar en el espíritu y el mundo de su creador".⁶¹

La apreciación y valoración son la respuesta cualificada a la actividad de observación y percepción. Se trata de poder enfocar y valorar las obras de arte con un enfoque objetivo, con un criterio estético que trascienda el subjetivismo.

La actividad de auto expresión y creación canalizan la expresión de los sentimientos y emociones, en forma particular. Este proceso depende de los primeros. *"La expresión de las emociones a través del arte se fundamenta en la necesidad innata, humana, de comunicar a los demás sentimientos y emociones."*⁶²

La educación estética ayuda a que el tiempo libre sea un tiempo educativo. En el arte no hay lugar para el aburrimiento y la monotonía; cada obra cambia en la ejecución de diferentes personas y más aún en su creación. Puede ser en el desarrollo de la capacidad creadora, en el desarrollo de la

⁶¹ ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar. , *et.al.* , Gran Enciclopedia Rialp. , T.3, p.82

⁶² PÉREZ ALONSO-GETA, Petra. , *et.al.* , op.cit. , p.764

sensibilidad o como medio de auto expresión. *"Sólo con los elementos más virtuosos del espíritu se desarrolla una obra de arte."*⁶³

Esta educación ayuda y tiene un importante significado también para los que no están dotados en el plano artístico; si se les proporcionan oportunidades de estar en contacto con obras de arte y se les ayuda a considerar como objeto estético a la naturaleza, el hombre al contacto con este *"objeto estético, crea el gusto verdadero, porque éste tiende a un objeto que, no solamente aporta satisfacciones a nuestro yo limitado, sino que posee un valor en sí mismo."*⁶⁴

Esta educación ayuda y tiene un importante significado también para los que no están dotados en el plano artístico; si se les proporcionan oportunidades de estar en contacto con obras de arte y se les ayuda a considerar como objeto estético a la naturaleza, el hombre al contacto con este *"objeto estético, crea el gusto verdadero, porque éste tiende a un objeto que, no solamente aporta satisfacciones a nuestro yo limitado, sino que posee un valor en sí mismo."*⁶⁵

Las bellas artes apuntan a producir, por el objeto que hacen, el goce o la delectación de la inteligencia mediante la intuición de los sentidos. Sólo el conocimiento sensible posee perfectamente en el hombre la intuitividad que se requiere para la percepción de lo bello.

⁶³ *apud*. GRIMALDI, Nicolas. , "El Arte y el Mal". , ANUARIO FILOSÓFICO. , p.9-22

⁶⁴ KRIEKEMANS, A. , *op.cit.* , p.25

⁶⁵ KRIEKEMANS, A. , *op.cit.* , p.25

*"En el fondo del buen gusto palpitan siempre las ideas de orden y de simetría; en el de la belleza, las nociones de dignidad, grandeza, poder, orden y armonía."*⁶⁶

La belleza propia del arte, trabaja una materia sensible para causar el gozo del espíritu. *"El placer estético supone también cierta complacencia y satisfacción de los sentidos, sin que ésta perturbe la satisfacción y bienestar del espíritu: al oído agrada la cadencia melódica de una sinfonía, y le molesta el cencerreo inarmónico de un instrumento mal afinado"*⁶⁷

⁶⁶ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-NAVAMUEL, Manuel. , Ciencia de la Educación . , p.258

⁶⁷ Idem.

II.3 EL ARTE

II.3.1 Concepto de arte

La estética es el estudio de lo bello y la belleza puede ser captada en la naturaleza y en el arte, en este apartado se profundiza y se explica lo que es el arte para comprender mejor a la estética.

Sobre arte existen diferentes consideraciones:

En el ámbito cultural, el sentido de la palabra arte cambia; indica la actividad espiritual del hombre gracias a la cual crea obras; es considerado ante todo como un fenómeno de la cultura y no un fenómeno natural.

Según el diccionario de las ciencias de la educación los *“dos criterios básicos para definir el arte son: su génesis en la conducta del hombre y su función prioritariamente estética.”*⁶⁸ Por lo anterior la *“naturaleza, aunque susceptible de apreciación artística, no puede considerarse como obra de arte.”*⁶⁹

El arte es, *“la representación intuitiva y sensible en una obra duradera de una vivencia sentimental (en la que el sentimiento, como sabemos, da un*

⁶⁸ SANCHEZ CEREZO, Sergio. , et.al. , Diccionario de las Ciencias de la Educación . p.137

⁶⁹ idem.

valor particular bien a impresiones sensibles, bien a figuraciones o sucesos imaginarios), mediante una intensificación de la expresión que corresponda al valor sentimental. ”⁷⁰

“El arte, pues, es el lenguaje en imágenes por el que el hombre comunica sus ideas, su concepción de sí mismo, de sus semejantes y de su universo. ”⁷¹

El arte es capaz de formalizar las latencias infraconscientes en la creación artística; el arte reside totalmente del lado del espíritu. Pero el arte “permanece siempre esencialmente en el orden del Hacer, y sólo por un trabajo de esclavo sobre una materia puede apuntar al goce del espíritu. ”⁷²

La creación consiste en que el sentido que el artista tiene de la vida, o de algo que experimente profundamente, se expresa en la materia. Por lo anterior se puede afirmar que el arte es el acto mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo invisible, y crea copiando o fantaseando.

Pero no toda expresión es estética, ni toda expresión es arte. La expresión estética posee cualidades inconfundibles como son los valores o que perdura con el tiempo, además de ser una forma de expresión con medios

⁷⁰ MEUMANN, E. , Sistema de Estética , p.129

⁷¹ FEMING, William, Arte, Música e Ideas , p.1

⁷² MARTAIN, Jacques. , Arte y Escolástica , p.45

selectos; el *"artista es un individuo que se sabe expresar mejor que el común de los hombres."*⁷³

La contemplación del arte acrecienta el desarrollo de los valores humanos; al perfeccionar una parte de la persona, perfecciona al ser. El hombre debe de perfeccionar sus cualidades como persona; como menciona Aristóteles en su *Metafísica* *"Los demás animales viven con imágenes y recuerdos, y participan poco de la experiencia. Pero el género humano dispone del arte y del razonamiento."*⁷⁴

También es considerado como una actividad *"humana objeto de juicio estético."*⁷⁵

El arte es considerado de orden intelectual, pero la intelectualidad como tal no apunta sino al objeto, lo que éste es, si se trata de conocerlo; lo que debe ser, si se trata de hacerlo. *"El arte es ante todo de orden intelectual, su acción consiste en imprimir una idea en una materia; reside, por tanto, en la inteligencia del artífex, tiene en ella su sujeto de inhesión. Es una cierta cualidad de esa inteligencia."*⁷⁶

⁷³ VARGAS MONTOYA, Samuel. . op.cit. , p.141

⁷⁴ ARIST. . [Metaphysicorum , 980b-881a

⁷⁵ SANCHEZ CEREZO. , Sergio et.al. . Diccionario de las Ciencias de la Educación . , p.137

⁷⁶ Ibidem . p.15

El arte es una perfección intrínseca de nuestra inteligencia y de los sentidos, pues el conocimiento que proporciona éste es tan intelectual como el científico, pero la diferencia estriba en el modo de percibir, ya que nos lleva a otras formas de conocer. Es una forma diferente de ver la vida.

Son muchas y muy variadas las facetas del arte, y todas revelan los impulsos y aspiraciones del hombre (una de ellas puede ser la búsqueda de imágenes y sonidos que deleiten los sentidos). El arte moderno, a semejanza del arte del pasado, debe ser comprendido en términos de su propio marco de referencia y lo que trata el artista de realizar.

El arte perfecciona al hombre, ya que este desarrolla y busca la perfección de su sensibilidad y capacidad creativa a través de las diferentes formas de expresión de la belleza.

II.3.2 La obra de arte

Lo mismo que la Ciencia, el Arte está atado a un objeto. *“El fenómeno del arte se ofrece en una dualidad de elementos, que son por una parte un sujeto artístico, que puede ser creador, espectador, intérprete o crítico y por la otra un objeto real que es la obra de arte.”*⁷⁷

⁷⁷ RAMOS, Samuel. Obras Completas. p.218

La obra de arte ha surgido de diferentes maneras, primero fue una necesidad mítica religiosa y entonces todavía no se considera arte, después en Mesopotamia, Egipto y entre otros pueblos, fue una expresión religiosa; en el Renacimiento tomó otro giro; así a lo largo del tiempo ha ido cambiando, pero lo que no varía es que forma parte de la historia de las personas o de los pueblos, además de contribuir a formar la historia de los mismos, por lo que la situación del hombre ante la obra de arte no es sólo contemplativa o recreadora, es una estructura vital de interrelación entre la expresividad de la obra y el significado que se le dé. En conclusión la obra de arte es un momento expresivo de un modo vital. Todos *“los hombres son aptos para disfrutar, en alguna forma, de las ventajas del arte, si bien, no todos están en capacidad de crearlo.”*

Se puede considerar a la obra de arte como el término final de la creación artística. La *“obra de arte no es una manera de reproducir un objeto que existe realmente; es verdaderamente la expresión de la subjetividad y el mundo del artista.”*⁷⁸

La obra de arte es algo más que las cualidades sensibles, gracias a las cuales hay que llegar al sentido.

⁷⁸ DUFRENNE, M. , et al. . De l'Esthétique a la Mystique , p.13

La obra de arte no se formaliza por la percepción o la ideación, sino por la realización artística.

La característica esencial de la obra de arte es que constituye una realidad física que sirve de mediador entre el artista y el que contempla. La situación del hombre ante la obra de arte no es meramente contemplativa o recreadora; es una estructura vital de interrelación, inseparable de la expresividad que pueda poseer la obra, indesligable también del significado que el le preste.

*"Para que la obra de arte, tal como es, sea estimada en su justo valor, es preciso que el espectador la recree en cierta manera como objeto estético."*⁷⁹ Para que una realización sea obra de arte tiene que haber espectador que la re-cree y que la re-cree como obra de arte. Quien utiliza un cuadro para tapar una gotera no está viendo el cuadro en cuanto obra de arte, sino en cuanto que útil, es decir que no está re-creando la obra de arte.

"Así pues, la expresividad consiste en la comunicación del sentimiento objetivado por el artista en la obra y transmitido al espectador por conducto de los recursos técnicos del arte. cuando esa expresividad se ha realizado en forma elocuente, la obra es bella en toda la latitud que reporta el concepto de la belleza estética, entendida, precisamente, como expresión. Y como la

⁷⁹ NÉDONCELLE, M. , Introducción a l'Esthetique , p.30

belleza es el valor del arte, la obra será al mismo tiempo valiosa, una buena obra de arte; habrá consumado la finalidad que se depositó en su creación."⁸⁰

Según Mauro Laeng, existe una distinción clásica entre bellas artes (propias del artista) y las artes útiles (propias del artesano); las primeras poseen un significado y valor en sí misma y las segundas se refieren a la producción de una forma que responde a un fin extraño. Pero según el mismo autor la verdad del arte impide una real distinción entre artista y artesano o con otras palabras: no hay arte puro.

"La diferenciación arbitraria entre las llamadas -artes mayores y menores-, bellas artes y artesanías, belleza y utilidad, se ha borrado casi al punto en que el arquitecto y el ingeniero civil, el escultor y el diseñador de muebles, una catedral y un puente colgante, alguna vez concebidos como los extremos, han sido hermanados en la unidad moderna de forma y función."⁸¹

Dentro de las bellas artes pueden entrar la arquitectura, pintura, escultura, música, teatro, danza, poesía y cine. Las cuales tienen en común la creatividad y el logro de la expresión. Se aspira lograr con ellas la belleza, disponer de instrumentos con los que alienta su vocación. Dichos instrumentos

⁸⁰ VARGAS MONTOYA, Samuel. , op.cit. , p.145

⁸¹ FLEMING, William. , Arte, Música e Ideas. , p.335

son: *“la palabra en la poesía y demás formas de la creación literaria. Su mérito está en las imágenes que hablan al sentimiento y no en las ideas que despierten, propias de la expresión a base de conceptos. El sonido y su infinidad de combinaciones y posibilidades, mediante instrumentos, para la creación musical. Las líneas, los colores, las formas y volúmenes de la escultura y arquitectura, en las artes plásticas. El cuerpo humano y la gracia del movimiento en la danza y demás artes coreográficas.”*⁸²

Todas las bellas artes, salvo la arquitectura, tienen fundamentalmente un propósito de belleza, no de utilidad práctica. Aunque como dijimos anteriormente en la actualidad todo se presta a ser práctico en cuanto bello, es un fin y este fin es algo absolutamente individual. Hay para cada artista una manera cada vez nueva y única de conformarse al fin, y por tanto de regular la materia.

⁸² VARGAS MONTOYA, Samuel, *op.cit.*, p.144

II.3.3 Arte y Sociedad

Relacionar al arte y a la sociedad es importante ya que no podemos desligar la actividad del hombre de la sociedad. El arte está forzosamente ligado a la sociedad; sociable por naturaleza, el hombre está llevado a manifestar hacia el exterior sus estados de ánimo, de esta necesidad surge en la especie humana toda forma de expresión del lenguaje emotivo y otras formas de expresión. Una nota distintiva de la expresión artística, *“es de índole cualitativa, al tratarse de medios de expresión selectos, diferentes de los utilizados por la expresión vulgar o corriente. El artista es un individuo que se sabe expresar mejor que el común de los hombres.”*⁸³

Puesto que la obra de arte despierta un sentimiento en las personas y es intermediario entre el que lo crea y quién lo contempla, el arte es, en primer término, un fenómeno social. *“Como toda forma de lenguaje, el artístico desempeña una finalidad social, es decir: diálogo, intercambio de sentimientos, simpatía, etc., o actitudes contrarias entre el artista y el espectador”.*⁸⁴

Cualquier obra de arte existe en un mundo o ambiente. El arte es social porque el aprendizaje de éste se realiza en la interacción de las personas,

⁸³ *ibidem.*, p.141

⁸⁴ *ibidem.*, p.143

variando con los pueblos, las épocas, las cultural, los lugares y hasta con los mismos individuos.

“Los motivos de la creación artística sólo en parte proceden de las disposiciones naturales del hombre, en subida proporción están condicionados objetivamente y dependen puramente de la época.”⁸⁵

El hombre, por medio del arte, sea al excavar un refugio en la roca o al procurarse sitios para ritos religiosos o enterrar a sus muertos, hermana lo natural y lo sobrenatural, lo real y lo irreal, lo visible y lo invisible, lo pasado y lo futuro, lo transitorio y lo eterno. *“A través de monumentos, estatuas, pinturas, los ritmos de la danza y las sonoridades de la música, el hombre expresa la divinidad de sus dioses, el poder de sus soberanos y la fuerza de la Naturaleza, pues el arte comienza en el mito y la magia, en la imaginación y la imagería, en tumbas y templos, en gritos de guerra y quejas acongojadas, en reclamos amorosos y en cantos de trabajo, y la búsqueda de arte conduce a cavernas sombrías y soleadas playas, a santuarios y castillos, a las moradas de los vivos y de los muertos.”⁸⁶*

⁸⁵ MEUMANN, E. , Sistema de Estética , p.6

⁸⁶ FLEMING, William. , Arte, Música e Ideas , p.1

La obra de arte nació de la historia de una persona o de un pueblo, pero también contribuyó a hacerlas. Por esto la obra artística no sólo formaliza un mundo, sino también sus circunstancias concretas.

Las formas del arte varían con los pueblos, las épocas, las culturas, los lugares; en un mismo lugar y en el mismo tiempo el arte varía de individuo a individuo. El arte muestra la cultura de un pueblo, pero no se puede quedar en el momento, sino que debe trascender la historia y esa sociedad determinada, entendiendo el sentimiento del artista por todas las personas sin importar la época y lugar. Rasgo *"distintivo de la expresión artística, ausente de la expresión común, es su perennidad o durabilidad."*⁸⁷

El valor del contenido o fondo *"puede desmerecer o venir a menos con el transcurso del tiempo. No así la forma o modo de expresión que ha dado vida a su creación artística."*⁸⁸ No se debe perder de vista que en la obra de arte son importantes tanto lo qué se expresa, como la manera cómo se expresa y en cada corriente y época se ve cómo se da más importancia a uno u a otro.

⁸⁷ VARGAS MONTOYA, Samuel. , op.cit. , p.141

⁸⁸ Idem.

II.3.4 Arte, Belleza y Educación

En el ámbito cultural, el sentido de la palabra arte cambia. Aunque cambia el matis, todos entienden por arte actividad espiritual del hombre gracias a la cual crea y recrea obras con la finalidad de expresar belleza.

“Si las artes están destinadas a producir placer estético se denominan bellas artes, y si su finalidad es sólo embellecer objetos útiles para el hombre se llaman artes aplicadas o menores.”⁸⁹

El arte en general tiende a hacer una obra. Pero algunas artes tienden a hacer una obra bella y en eso difieren esencialmente de todas las demás. La obra para la cual trabajan todas las demás artes se halla a su vez ordenada a la utilidad del hombre; es por lo tanto, un puro medio, y está toda entera contenida en un género material determinado. *“ La obra en que trabajan las bellas artes está ordenada a la belleza; en tanto que obra bella es ya un fin, un absoluto, se basta a sí misma; y si en tanto que obra a hacer es material y está contenida en un género determinado, en tanto que bella pertenece al reino del espíritu, y se sumerge en la trascendencia y en la infinidad del ser.”⁹⁰*

⁸⁹ STADELER, Regina. , et.al. , Expresión y Apreciación Artística . p.2

⁹⁰ MARITAIN, Jacques. , Arte y Escolástica . p.43

Las artes están ordenadas a un objeto que sobrepasa al hombre y que vale por sí, y cuya amplitud es sin límite, pues la belleza es infinita como el ser. Santo Tomás definía lo bello como lo que agrada a la vista. Lo bello es lo que da gozo, no cualquier gozo, sino el gozo de conocer; no el gozo propio del acto de conocer, sino un gozo que sobreabunda y desborda de este acto a causa del objeto conocido.

De la misma manera que el universo es bello en cuanto creación de Dios, la obra de arte es estéticamente bella por cuanto ella expresa (*"Siéndonos, pues, natural el imitar, así como la armonía y el ritmo"*⁹¹), de una manera adecuada, el mundo del hombre. Respecto al arte, *"no habrá obra bella que no sea de buen gusto, mientras pueden existir, y de hecho existen muchas más, que siendo de gusto no alcanzan la belleza."*⁹² En las obras de arte vemos que varía la expresión de la belleza, pero encontraremos un *"fondo permanente, el del buen gusto, que se aplica a todas ellas."*⁹³ Una de las acepciones que le da este mismo autor al gusto es el de la facultad que tenemos los racionales para distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo deforme. Este es uno de los aspectos por los que la educación artística es de gran importancia para la educación de la persona, ya que con ella podremos enseñar al educando la

⁹¹ ARIST., *I Metaphysicorum*, 20-25

⁹² FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-NAVAMUEL, Manucl., *Ciencia de la Educación*, p. 258

⁹³ *idem*.

diferencia entre el bien y el mal, lo que contiene belleza y lo que carece de la misma, podemos con la educación artística enseñar ética y estética a los educandos. Podemos utilizar al arte como material didáctico en la enseñanza de varias asignaturas.

En muchos países los estudios de bellas artes van dirigidos a formar artistas profesionales que velen por la conservación y expansión del patrimonio *“artístico-cultural, a la educación estética y a la formación técnico-científica del individuo en el campo profesional del arte puro, de la estética aplicada y de la docencia gráfico-plástica.”*⁹⁴

Algunas de las dimensiones fundamentales de la educación artística son:

- Cognositiva: en la que la persona debe conocer todo lo necesario para poder plasmar aquéllo que desea expresar como son los materiales, procedimientos, técnicas y metodología. Así como acceder a las obras de arte más importantes de los tiempos y de su contexto cultural.
- Lúdico-expresiva: la educación artística debe potenciar, desarrollar y orientar las manifestaciones, de índole visual, acústica, literarias, psicomotrices, etc., mediante las que el hombre exterioriza sus sentimientos y emociones.

⁹⁴ SANCHEZ CERESO, Sergio. . et.al. . Diccionario de las Ciencias de la Educación . p.179

-Comunicativa: la educación artística induce a establecer un diálogo con otros hombres mediante la vivificación simbólica del universo material.

-Estética: la educación artística debe facilitar la apreciación del valor estético de la obra artística.

En suma la educación artística *“es uno de los ejes fundamentales de la formación integral del individuo por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa, así como por el valor intrínseco de las obras de arte en la configuración de cualquier tradición cultural.”*⁹⁵

⁹⁵ *íbidem.*, p.481

II.3.5 Diferencia entre Educación Estética y Artística.

“La educación estética o artística, terminos que se utilizan con frecuencia como sinónimos”⁹⁶, no son lo mismo, aunque los dos son de gran valor como medio formativo de la persona.

Anteriormente hemos visto que los conceptos de estética y de arte no son iguales, por lo que la educación de ambos no será la misma.

La educación estética es la educación de la belleza tanto en el arte como en la naturaleza. Las condiciones de lo bello están mucho más estrictamente determinadas en la naturaleza que en el arte, al estar mucho más estrictamente determinados que para las obras de arte el fin de los seres naturales y el esplendor formal que puede resplandecer en ellos. La naturaleza es primariamente bella y el arte es imitación de lo bello.

Como la educación estética abarca a la naturaleza y al arte, la educación de ésta se puede realizar más fácilmente de un modo interdisciplinar inserta en todas las materias y prácticas educativas.

La educación artística enseña al educando a apreciar la belleza o hacer juicios estéticos exclusivamente en las obras de arte. *“Los dos objetivos*

⁹⁶ *íbidem*, p.591

prioritarios de la educación artística son la confección de objetos artísticos y la contemplación recreativa de los mismos".⁹⁷

La educación artística también contribuya a la educación integral y como el programa de estudios de educación artística del nivel primaria plantea, se puede relacionar con varias asignaturas.

En el presente análisis propongo que el programa de educación artística se amplie a un programa de educación estética, ya que esta educación abarca más aspectos de la belleza.

Se debe buscar que los programas de estudio de la escuela mexicana tengan objetivos ambiciosos para que se logre una mejor educación en el país.

⁹⁷ *Ibidem.*, p.481

CAPITULO III

SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

III.1 EDUCACIÓN PRIMARIA

Si como se ha tratado, al hombre hay que educarlo en todos los aspectos y hemos puntualizado la importancia de la estética, la belleza, el arte y la obra de arte. Ahora estudiaremos la manera como en México se implementa este aspecto.

En nuestro país la educación se divide en educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria), educación media (bachillerato, vocacional y carreras técnicas) y la educación superior (universidades y el Instituto Politécnico Nacional). El presente trabajo abarca la educación primaria.

“La educación primaria ha sido a través de nuestra historia el derecho educativo fundamental al que han aspirado los mexicanos. Una escuela para todos, con igualdad de acceso, que sirva para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el progreso de la sociedad, ha sido una de las demandas populares más sentidas.”⁹⁸

⁹⁸ SEP. , Educación básica Primaria, Plan y programas de estudio. , p.9

La educación primaria es parte de la educación elemental que por mandato de la Ley de Educación, deben tener los mexicanos, consta de seis niveles con duración de un año cada uno, es obligatoria, es derecho y deber de los padres llevar a sus hijos a la escuela.

La Dirección General de Educación Primaria es la que debe proponer las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudios, métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de este nivel y difundirlos. Debe diseñar y desarrollar, de acuerdo con los lineamientos aprobados, programas para la superación académica del personal directivo de plantel y docente de la Secretaría que imparta esta educación. Además de evaluar y proponer, con base en los resultados obtenidos, modificaciones que tiendan a su constante mejoramiento.

El calendario escolar anual es de 200 días laborales.

Las asignaturas que se deben de cursar son:

-Primer y segundo grado; Español, Matemáticas, Conocimiento del medio (Trabajo integrado de: Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica), Educación Artística y Educación Física.

-Tercer a sexto grado; Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica, Educación Artística y Educación Física.

Corresponde a la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio el proponer, en coordinación con las direcciones generales respectivas, lineamientos para la actualización del magisterio en servicio.

Es por lo tanto parte de la investigación de esta tesis tomar en cuenta los planes y programas de educación primaria para determinar las necesidades de formación en los docentes para implementar la educación artística.

III.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL NIVEL DE PRIMARIA

La aplicación del nuevo programa de Educación Artística para la educación primaria se inició en todo el país en septiembre de 1993.

Los programas fueron elaborados por la Secretaría de Educación Pública, en uso de las facultades que le confiere la ley. Estos son un medio para mejorar la calidad de la educación, atendiendo las necesidades básicas de aprendizaje de los niños de todo el país.

Los programas de estudio son producto de un proceso de diagnóstico, evaluación y elaboración en el que han participado maestros, padres de familia, centros académicos, representantes de organizaciones sociales, autoridades educativas y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El nuevo plan de estudios y los programas de asignatura que lo integran tienen como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos, para asegurar que los niños:

-Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales que les permitan aprender permanentemente y con independencia.

-Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales y adquirir un visión organizada de la historia y la geografía de México.

-Se formen éticamente con el conocimiento de sus derechos y deberes y la práctica de valores en su vida personal.

-Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y deportivo.

En este último propósito es en donde encontramos insertada la asignatura de educación artística.

“La educación artística en la escuela primaria tiene como propósito fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente, se propone contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones.”⁹⁹

El programa de educación artística es un programa que sugiere diversas actividades de apreciación y expresión, dejando al maestro la libertad de seleccionar y combinar con flexibilidad. El objetivo a cumplir será el de que los niños tengan la oportunidad de participar con espontaneidad en situaciones que

⁹⁹ Ibidem. , p.141

estimulen su percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad con relación a las formas artísticas, además de estimular a que se convierta el niño en un usuario sistemático de los circuitos de difusión cultural.

El programa dice que no se debe limitar la educación artística al tiempo señalado en los mismos, ya que por su misma naturaleza esta educación se relaciona fácilmente con las otras asignaturas en las cuales *"el alumno tiene la oportunidad de apreciar distintas manifestaciones del arte (en Español, en Historia) y de emplear formas de expresión creativa en el lenguaje o el dibujo."*¹⁰⁰ La educación artística tiene relación con todas las demás asignaturas, inclusive con las matemáticas, que requieren del ritmo que es propio del arte.

*"En casi todas las comunidades del país existen sitios y obras con valor histórico y artístico así como producciones de arte popular de gran interés. Por otra parte, la red de museos y zonas arqueológicas abiertas al público ha crecido y es más accesible. La visita a estos sitios y la observación de sus particularidades son ocasiones inmejorables para despertar la curiosidad de los niños y estimular su percepción de formas y matices de la expresión artística."*¹⁰¹ Lo anterior lo podemos aprovechar todos los momentos de

¹⁰⁰ *Ídem.*

¹⁰¹ *Ibidem.*, p.142

aprendizaje. *"Otro tipo de recurso como las reproducciones gráficas de obras de arte"*.¹⁰²

Los propósitos generales son cuatro:

-Fomentar el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de apreciar y distinguir las formas y recursos que éstas utilizan.

-Estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante actividades en las que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.

-Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas.

-Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado.

Los programas por grado escolar sugieren actividades específicas de expresión y apreciación ubicadas de acuerdo con el nivel de desarrollo que los niños deben haber alcanzado al final del curso. También hay otras actividades no programadas dentro de un grado a las que corresponde al maestro desarrollarlas a lo largo de la primaria.

¹⁰² ídem.

“Al desarrollar las actividades sugeridas en los programas, el maestro deberá tomar en cuenta las relaciones que éstas guardan con el conjunto del plan de estudios; de manera especial deben asociarse las actividades de música, danza y expresión corporal con los contenidos de Educación Física y la apreciación y expresión teatral con la asignatura de Español.”¹⁰³

Las actividades sugeridas se dividen en cuatro vertientes que son:

- Expresión y apreciación musical.
- Danza y expresión corporal.
- Apreciación y expresión plástica.
- Apreciación y expresión teatral.

En cada uno de los seis años del nivel básico primaria, se tocan los cuatro puntos anteriores siguiendo las actividades que se pueden realizar.

III.2.1 Expresión y apreciación musical.

En la expresión y apreciación musical se busca:

En primero, la identificación de sonidos, así como la percepción y exploración de sus características (intensidad, duración, altura), apreciación e interpretación de canciones.

¹⁰³ Ídem.

En segundo, exploración de percusiones con manos y pies, expresión rítmica, identificación de acentos en poemas y canciones, así como el contraste de sonidos, improvisación de instrumentos musicales y producción de secuencias sonoras.

En tercero, *"identificación de sonidos y silencios como elementos fundamentales de la música"*¹⁰⁴, del pulso y el acento en una melodía, del *"ritmo de canto, coplas y melodías, utilización del eco en la imitación del ritmo, Creación de cantos utilizando melodías conocidas, elaboración de instrumentos musicales"*¹⁰⁵.

En cuarto grado, *"Manejo de sonidos y silencios en una composición sonora, identificación del timbre de materiales y objetos de la región, acompañamiento marcando pulso, acento y ritmo, con percusiones corporales, interpretación de cantos y juegos tradicionales, elaboración de instrumentos musicales con materiales regionales y exploración de la melodía como elemento musical"*¹⁰⁶.

En quinto grado, *"reconocimiento de cualidades del sonido y el ritmo, asociación de sonidos y silencios con representaciones gráficas, variaciones de acompañamientos rítmicos de un canto", "apreciación de la armonía*

¹⁰⁴ Ibidem. ,p.145

¹⁰⁵ Idem.

¹⁰⁶ Ibidem. , p.146

musical, coordinación grupal en la interpretación del pulso, el acento, el ritmo y la melodía en una composición armónica"¹⁰⁷.

Sexto grado, *"apreciación de diversos estilos musicales, cambios en la intensidad del sonido a partir de su representaciones gráfica", "narración sonora a partir de un argumento, organización de un acompañamiento marcando pulso, acento, ritmo y melodía, organización de la presentación de un grupo coral o instrumental"*¹⁰⁸.

III.2.2 Danza y expresión corporal.

En este se busca a lo largo de la primaria:

En primer grado, exploración del movimiento: gestos faciales y movimientos corporales que utilizan las articulaciones, tensión-distensión y contracción-expansión , desplazamientos simples, representación corporal rítmica de seres y fenómenos, practica de juegos infantiles.

En segundo grado, *"exploración de contrastes de movimientos (tensos distensos; contracciones-expansiones), exploración de movimientos continuos y segmentados, desplazamientos rítmicos marcando pulso y acento,*

¹⁰⁷ Ibidem . p.147

¹⁰⁸ Ibidem . p.148

*interpretación corporal del acento musical, representación con movimiento corporal de rimas y coplas, improvisación de secuencias de movimientos*¹⁰⁹.

En tercero, *"identificación de las cualidades del movimiento (intensidad, duración y velocidad), Interpretación de secuencias rítmicas de movimientos, diseño rítmico de posturas y trayectorias, composición con movimientos y desplazamientos corporales, organización de movimientos y desplazamientos grupales e interpretación de poemas"*¹¹⁰.

En cuarto grado, *"experimentación de las cualidades de los movimientos, exploración de los niveles de movimiento (alto, medio y bajo) , ejecución de movimientos y desplazamientos en espacios limitados, caracterización de danzas y bailes tradicionales, organización de movimientos y desplazamientos colectivos en una composición dancística, ejecución de una danza o baile"*¹¹¹.

En quinto grado, *"exploración de efectos de equilibrio, la inercia y el esfuerzo en la producción de movimientos, secuencias rítmicas de movimientos, diseños simétricos y asimétricos de posturas y desplazamientos, realización de una danza o baile, empleando variaciones de tiempo, espacio, forma y movimiento"*¹¹².

¹⁰⁹ *Ibidem.* , p.144

¹¹⁰ *Ibidem.* , p.145

¹¹¹ *Ibidem.* , p.146

¹¹² *Ibidem.* , p.147

En sexto grado, *"distinción de las características de una danza o baile, graficación de trayectorias y cualidades del movimiento en distintos desplazamientos, ejecución de una secuencia de pasos de baile a partir de un diseño dancístico, señales visuales y auditivas para realizar desplazamientos, registro de características de una danza o baile, representación dancística para la comunidad escolar"*¹¹³.

III.2.3 Apreciación y expresión plástica.

Primer grado, *"identificación de formas, colores y texturas de objetos del entorno, identificación de colores primarios y experimentación con mezclas, dibujo libre, manipulación de materiales moldeables, representación de objetos a partir del modelado"*¹¹⁴.

Segundo grado, *"aplicación de texturas en una composición plástica, identificación de contrastes de color, tamaño y forma, empleo de contrastes en una composición plástica, utilización de diseños de contorno para el modelado y representación de la figura humana"*¹¹⁵.

Tercer grado, *"exploración de los niveles de la intensidad en el color, manejo de la simetría (forma, espacio, color) en composiciones plásticas,*

¹¹³ *Ibidem.* . p.148

¹¹⁴ *Ibidem.* . p.143

¹¹⁵ *Ibidem.* . p.144

combinación de figuras, tamaños y colores en superficies y volúmenes (contrastes, repetición y superposición) "116.

Cuarto grado, "utilización del espacio con recursos plásticos, técnicas plásticas con materiales regionales, elaboración de carteles, elaboración de una escenografía, modelado de personajes tradicionales y elaboración de máscaras"117.

Quinto grado, "utilización de técnicas plásticas con diferentes materiales, empleo de líneas, colores y contrastes en trabajos plásticos, representación lineal del movimiento en la figura humana, experimentar con la perspectiva y la proporción de objetos en una representación gráfica, construcción de una estructura para modelado"118.

Sexto grado, "utilización de diferentes técnicas en la elaboración de trabajos plásticos, diseño de bocetos como punto de partida para la realización de un trabajo plástico y realización de una muestra gráfico-plástica"119.

¹¹⁶ *Ibidem*, p. 145

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 146

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 147

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 148

III.2.4 Apreciación y expresión teatral.

Primer grado, *"juego teatral: representación de objetos, seres y fenómenos del entorno y de situaciones cotidianas, animación de objetos, construcción de títeres, representación con títeres, representación de anécdotas"*¹²⁰.

Segundo grado, *"representación anímica de elementos de la naturaleza, representación de estados de ánimo mediante el gesto facial y el movimiento de juegos teatrales, construcción de títeres, representación de anécdotas, cuentos o situaciones de la vida cotidiana, empleando títeres"*¹²¹.

Tercer grado, *"representación de actitudes con mímica o juegos teatrales, interpretación del personaje principal de un cuento, improvisación de diálogos, partiendo de una fábula y representación de una entrevista"*¹²².

Cuarto grado, *"juegos teatrales, creación de un guión a partir de una leyenda o cuento tradicional, distribución del espacio escénico y representación teatral, a partir del guión elaborado"*¹²³.

¹²⁰ *Ibidem.*, p.143

¹²¹ *Ibidem.*, p.144

¹²² *Ibidem.*, p.145

¹²³ *Ibidem.*, p.146

Quinto grado, *“interpretación teatral de acciones a diferentes velocidades, identificación del tiempo en una representación, elaboración de un guión teatral organizado en escenas y escenificación del guión teatral”*¹²⁴.

Sexto grado, *“adaptación de una historia a un guión teatral, registro de diálogos y efectos sonoros para una escenificación, caracterización de un personaje, montaje de un guión teatral y escenificación de un guión teatral”*¹²⁵.

¹²⁴ *Ibidem.*, p.147

¹²⁵ *Ibidem.*, p.148

CAPÍTULO IV

DERIVACIÓN PRÁCTICA

IV.1 PROPUESTAS DE CAMBIO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL NIVEL PRIMARIA

El programa de educación artística del nivel primaria es adecuado, porque propone a los profesores que relacionen las materias que se tienen que impartir en cada año con el arte, además de que da opciones de actividades a desarrollar durante el ciclo escolar. El profesor tendrá que *“fomentar en sus alumnos ese interés por lo íntegramente bueno, evitando que se polaricen demasiado hacia conocimientos de tipo técnico, que les pueden capacitar para el ejercicio de una profesión o para obtener un buen rendimiento económico de su trabajo. Pero el profesor no podrá en ningún caso fomentar ese interés, si él mismo no lo tiene, y ahora no me refiero sólo a la filosofía, a la metafísica: pienso también en la historia, en la literatura, en el arte”*¹²⁶.

Los conceptos en el programa no están especificados, punto muy importante, porque aunque supone que los maestros han tenido vivencias en el

¹²⁶ CARDONA, Carlos. . Ética del quehacer educativo, . p.21

arte y las transmiten a sus alumnos, es fundamental tener un marco conceptual delimitado.

Es bueno que de actividades a desarrollar sin determinar que material se va usar o que obras se deben de abarcar; se da libertad a elegir la didáctica a utilizar, pero al insertarla en el programa como una asignatura nueva se carece de experiencia por lo que se sugiere poner ejemplos en cada actividad, para que los maestros lo puedan utilizar y tengan claro que se pretende fomentar y abarcar, con dicha actividad. El programa no dice que es lo que se busca desarrollar o los objetivos a lograr en cada año mediante la realización de las sugerencias.

Se queda en una lista de actividades, como si fuera una lista de posibles entretenimientos para la clase. Es un activismo sin objetivos establecidos.

Antes de enumerar las actividades a realizar en cada año, se debería de recordar las características propias de la edad y marcar los logros que en su acercamiento al arte y a lo bello debe alcanzar mediante las mismas.

Al finalizar el programa es bueno que se especifiquen las ventajas educativas que aporta la educación artística, y los aspectos de la persona que se perfeccionan con la misma.

Se debe ampliar el programa para que tome en cuenta a la estética, pues esta abarca la belleza, entre más se busque educar en los valores más se ayudara a la formación integral de la persona. En México debemos buscar educar más a la gente y prepararla mejor como persona; *“la educación de hoy tiene como tarea propia la de preparar hombres que sepan trabajar, pero que sean capaces de trascender al trabajo mismo para encontrar en él su profunda significación humana”*¹²⁷.

Al educar en el arte y buscar el buen estilo educamos eticamente ya que si son *“virtudes las que se expresan en el buen estilo, ya presentimos entonces que el mal estilo es el estilo inspirado por el mal.”*¹²⁸

Se debe buscar una educación que no se quede en proponer actividades que sólo entretienen a los alumnos, hay que estimular la apreciación de cosas bellas. El programa no plantea formalmente la formación del gusto por el orden, el ritmo, la verdad o el buen gusto. Si se lograra la persona iría de la mano a encontrarse con el arte.

Una educación estética abarca la belleza de la naturaleza y la del arte, si nos quedamos en educación artistica estamos dejando de lado la belleza de la naturaleza.

¹²⁷ ESCRIBA DE BALAGUER, Josemaria. . Conversaciones. , p.113-114

¹²⁸ GRIMALDI, Nicolas. , “El arte y el mal” . ANUARIO FILOSOFICO , p.9-22

El programa plantea como uno de sus objetivos el que se desarrolle la sensibilidad en los alumnos, pero la educación estética no se puede quedar en los sentidos, que es una postura hedonista. *"voluntad, sentir y razón, cada una de estas es actividad espiritual, pero ninguna de ellas es todo el espíritu, ni cada una de ellas obra separadamente de las demás, como si fueran otros tantos compartimentos estancos. Y, por ello, todo acto espiritual es sintético e integral"*.¹²⁹ Con la educación estética se pueden desarrollar muchos aspectos que perfeccionan a la persona. Hay que hacer que los programas de estudio de los mexicanos sean ambiciosos y se planteen objetivos más ricos.

Un aspecto importante para que se lleve a cabo una educación estética de calidad es la de dar preparación a los maestros, ya que no pueden amar lo que no conocen.

¹²⁹ ALVIRA, Rafael. , "La teoría de los sentidos y la integralidad". , ANUARIO FILOSOFICO , p.35-48

IV.2 METODOLOGÍA DE LA DERIVACIÓN PRÁCTICA

La derivación práctica de este análisis pedagógico se basa en una investigación de campo, ya que tiene como fin, conocer la realidad de las escuelas primarias particulares sobre la educación estética, para determinar preparación y/o motivación acerca del tema y si conocen la importancia del mismo.

En base a los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a una muestra determinada de profesores de escuelas primarias particulares pertenecientes a la Dirección número uno de Educación Primaria, se eligió el tipo de derivación práctica a desarrollar, al conocer la opinión y las preferencias de los profesores.

La derivación práctica se basa en una metodología descriptiva; la realidad tal cual, sin hacer inferencias, por lo que las preguntas del instrumento utilizado, en este caso el cuestionario, preguntan directamente lo que se quiere saber.

VI.2.1 Instrumento

El instrumento utilizado para obtener los datos que se necesitaron para la elaboración de la derivación práctica fue el cuestionario.

Se eligió este instrumento dada la facilidad de su aplicación y acceso a más personas de una manera más fácil y rápida.

Dicho cuestionario consta de 12 preguntas que a continuación se mostraran, tal como se dio a los profesores.

CUESTIONARIO

El siguiente cuestionario pretende recabar información con respecto a la formación de los maestros.

Conteste todas las preguntas que se presentan a continuación, según se indique.

1. Subraye ¿Cuáles han sido sus estudios?

Normal Superior.

Pedagogía.

Psicología.

Licenciado en educación.

Estudios de Arte.

Otros _____

2. ¿Cuántos años ha dado clase en educación básica?

3. Conteste brevemente. ¿Qué es el proceso educativo?

4. El plan de estudios de su carrera, ¿Abarcó la educación artística en los niños?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa:

¿Cómo? _____

5. ¿Ha estudiado o leído sobre la importancia de la educación artística en los niños?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa subraye ¿En dónde?

En libros de arte.

En libros.

En revistas científicas.

En revistas culturales.

En revistas de moda.

En cursos.

En diplomados.

En especialidades.

Otros _____

6. Escriba brevemente lo que considera es el arte:

7. ¿Le parece importante dar educación artística a sus alumnos?

SI NO

8. ¿Cree usted que el arte se puede relacionar con los contenidos de todas las materias que se imparten en el nivel básico de primaria?

SI

¿Cómo? _____

NO

¿Por qué? _____

9. Está usted enterado del contenido de los programas vigentes de educación artística del nivel básico de primaria.

SI NO

10. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Cuáles son los puntos que consideras más importantes de dicho programa?

11. ¿Le gustaría saber más sobre la educación artística?

SI NO

¿Por qué? _____

12. Señale con una cruz ¿Cuál de las siguientes alternativas utilizaría usted para prepararse en educación artística?

- () Un curso impartido una semana antes del ciclo escolar, con duración de dos horas diarias.
 () Durante el año escolar una vez a la semana en las tardes.
 () Una clase impartida antes del ciclo escolar con duración de cuatro horas seguidas.
 () Una clase impartida durante el curso escolar con duración de cuatro horas seguidas.
 () Un curso impartido una vez al mes, durante el ciclo escolar.
 () Un diplomado con duración de cuarenta horas.
 () Un manual.

GRACIAS

IV.2.2 Diseño del Instrumento

VARIABLE	OBJETIVO	INDICADOR	PREGUNTA	NÚM.
Datos específicos	Identificar características de su trabajo.	Mencionar los estudios que tienen y su experiencia.	-Subraye ¿Cuáles han sido sus estudios? Normal Superior. Pedagogía. Psicología. Licenciado en educación. Estudios de arte. Otros ____.	1
			-¿Cuántos años ha dado clase en educación básica?	2
Importancia de la educación artística.	Conocimiento de su concepto de educación y de arte. Evaluar si les parece importante la educación artística.	El concepto que den. Constatar si lo consideran importante o no.	-Conteste brevemente ¿Qué es el proceso educativo?	3
			-El plan de estudios de su carrera, ¿Abarcó la educación artística en los niños? SI NO	4
			Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo?	5
			-¿Ha estudiado o leído sobre la importancia de la educación artística en los niños? SI NO	6
			Si la respuesta es afirmativa subraye ¿En dónde? En libros de arte. En libros . En revistas científicas. En revistas culturales. En revistas de moda. En cursos. En diplomados. En especialidades. Otros ____.	
			-Escriba brevemente lo que considera es el arte:	
			-¿Le parece importante dar educación artística a sus alumnos?	
Relación entre educación artística y los contenidos	Descubrir si conocen los contenidos de	Verificar como los relacionan y jerarquizan.	-¿Cree usted que el arte se puede relacionar con los contenidos de todas las	8

educativos	educación artística y si creen poder relacionarlos.		<p>materias que se imparten en el nivel básico de primaria? SI ¿Cómo? NO ¿Por qué? - Está usted enterado del contenido de los programas vigentes de educación artística del nivel básico de primaria. SI NO - De los anteriores programas, ¿Cuáles son los puntos más importantes?</p>	<p>9</p> <p>10</p>
Formación continua de profesores.	Descubrir su interés en prepararse más.	Ofrecer preparación.	<p>- Le gustaría saber más sobre la educación artística. SI NO ¿Por qué? - Señale con una cruz ¿Cuál de las siguientes alternativas utilizaría usted para prepararse en educación artística? Un curso impartido una semana antes del ciclo escolar, con duración de dos horas diarias. Durante el año escolar una vez a la semana en las tardes. Una clase impartida antes del ciclo escolar con duración de cuatro horas seguidas. Una clase impartida durante el curso escolar con duración de cuatro horas seguidas. Un curso impartido una vez al mes, durante el ciclo escolar. Un diplomado con duración de cuarenta horas. Un manual.</p>	<p>11</p> <p>12</p>

IV.2.3 Determinación de la Muestra

Para determinar el número de personas a las que tenía que aplicar el cuestionario y obtener una muestra representativa de maestros de escuelas particulares del Distrito Federal, elegí la Dirección número uno de Educación Básica Primaria en el Distrito Federal.

El Distrito Federal está dividido en cinco Direcciones y una Unidad de Servicios Educativos Iztapalapa. En un futuro próximo se pretende que cada delegación cuente con su propia Dirección para lograr una descentralización educativa.

La Dirección número está integrada por escuelas de tres delegaciones: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuahutemoc.

Dicha Dirección consta de 170 escuelas primarias particulares, en las que laboran 1459 maestros. Estos 1459 maestros son mi universo.

La muestra fue obtenida con la siguiente formula:

$$n = \frac{N}{0.01(N) + 1}$$

El resultado obtenido al aplicar la formula fue de 93.5856 lo que indicó que se tenía que aplicar el instrumento a 94 personas.

IV.2.4 Prueba Piloto

El número de personas a aplicar el instrumento para hacer una prueba piloto, fue obtenido de aplicar raíz cuadrada a la muestra. Lo anterior dio como resultado 9.6739 , por lo que se aplicó la prueba piloto a 10 personas.

Esta aplicación se realizó de la misma manera que todos los cuestionarios subsiguientes, se explicó a la persona que se encargó de aplicarlos y luego se recogieron los cuestionarios.

Del resultado de esta prueba se comprobó que los cuestionarios podían ser aplicados a la muestra sin tener que hacerles ninguna modificación.

IV.2.5 Aplicación

Para aplicar el cuestionario se acudió a los directores de algunas escuelas, a los que se explicó el propósito de los mismos y se les pidió ayuda para que los aplicaran a sus profesores, después de un tiempo los cuestionarios fueron recogidos.

La mortandad de la muestra fue de 10 cuestionarios que no regresaron por un lado, y por otro lado se invalidaron 4 cuestionarios.

Se invalidaron los cuestionarios cuando se dejaban de contestar tres o más preguntas, ya que se consideró que no había interés por contestarlo o porque no lo tomaron con seriedad.

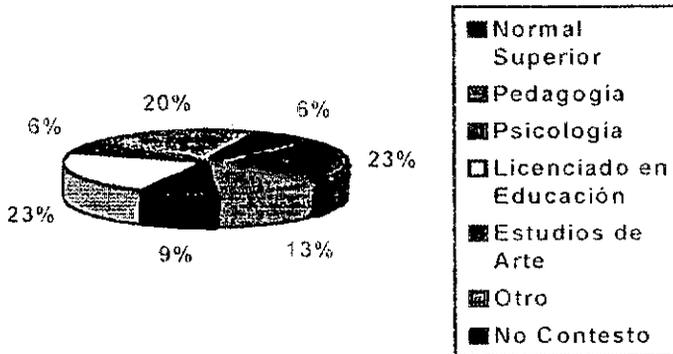
Muestra teórica	94 cuestionarios.
Mortandad	14 cuestionarios.
Muestra real	80 cuestionarios.

IV.2.6 Resultados

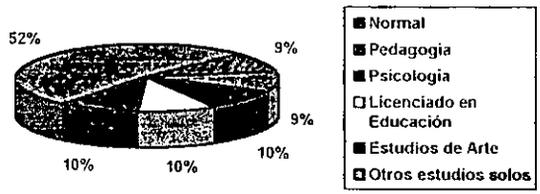
Los resultados obtenidos de los cuestionarios se darán de manera cuantitativa y cualitativa.

Los resultados se expresan de manera cuantitativa por medio de gráficas que indiquen el porcentaje de los resultados arrojados por 80 cuestionarios.

1. Subraye ¿Cuáles han sido sus estudios?

Los que han realizado otros estudios son:

RESULTADO CUALITATIVO

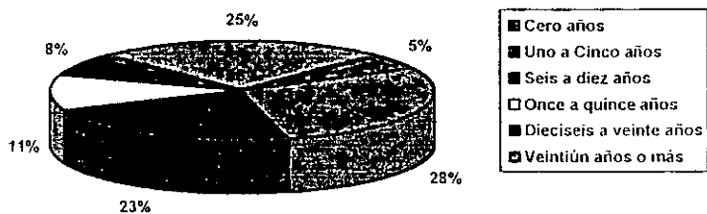
(PREGUNTA 1)

La respuesta arrojada por los cuestionarios nos indica que la escolaridad de los maestros en su mayoría es de Licenciados en Educación y de Normal Superior.

También podemos ver que la minoría tiene más estudios de los exigidos como básicos para trabajar en la institución. Al mismo tiempo se observa que hay muchos profesores que estudiaron otras áreas, que no son la docencia.

Con respecto a los estudios realizados de arte, encontramos que es un número muy reducido el de maestros que han incursionado en este aspecto. Por lo que no tienen en su mayoría conocimientos sobre lo que significa el educar en el arte a los niños.

2. ¿Cuántos años ha dado clase en educación básica?

RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 2)

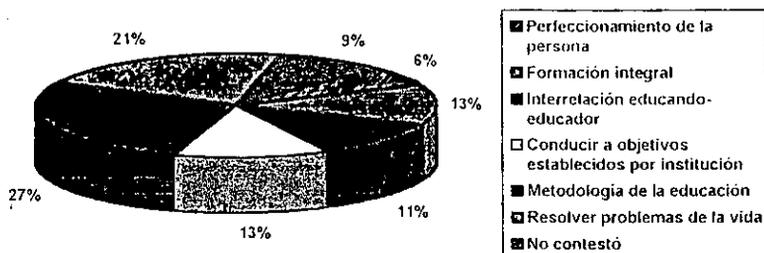
Se observa la experiencia que tienen la mayoría de los maestros, ya que esta influye por lo general en su labor educativa.

Encontramos dos tipos de poblaciones dominantes: una de personas con menos de cinco años de experiencia y la otra con más de veintiún años de experiencia.

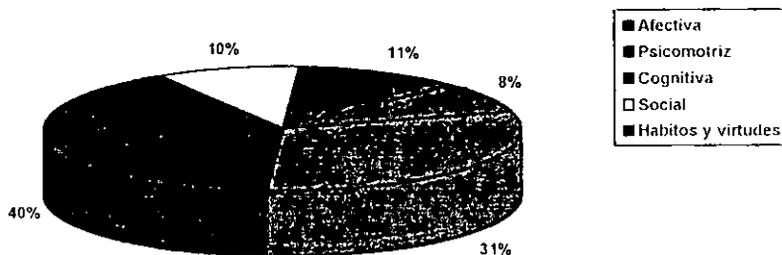
Es notable que la población intermedia no es proporcional, de ahí se infiere que todos los que tienen vocación o gusto por la docencia se quedan impartíendola.

El fin de esta pregunta va a influir en el curso de la investigación; dependiendo de la antigüedad de los profesores se puede planear la derivación práctica, del mismo modo que se sabrá la predisposición que tendrán los maestros al recibir nuevos conocimientos.

3. Conteste brevemente ¿Qué es el proceso educativo?

El proceso educativo busca un desarrollo en el área:

RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 3)

El resultado de lo que los maestros consideran es el proceso educativo, en su mayoría consideran es la metodología de la educación, la cual abarca el tiempo, métodos, técnicas, procedimientos, pero no especificar para que sirven.

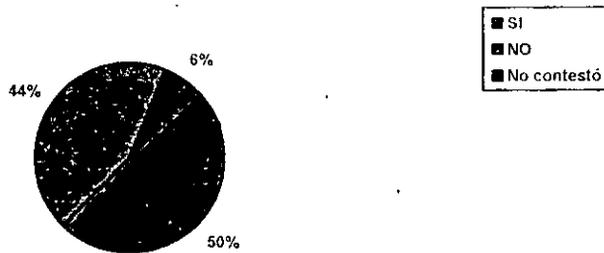
La segunda respuesta en orden numérico de importancia es la que considera al proceso educativo como un proceso que ayuda a los alumnos a resolver los problemas que enfrenta en la vida, por lo que puedo deducir que usan la metodología para lograr un cambio de conducta ante los problemas de la vida cotidiana.

El perfeccionamiento de la persona, casi no apareció en las respuestas, por lo que no es el objetivo que se pretende alcanzar con el proceso educativo.

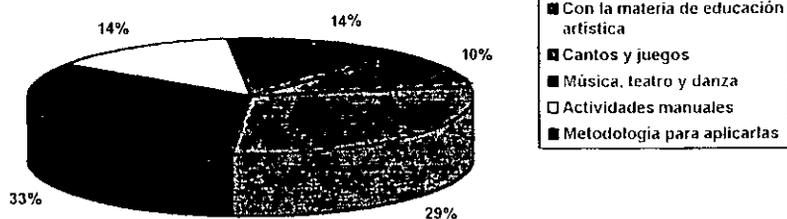
La educación integral aparece en un punto medio, pero no sobresale, tiene el mismo rango de importancia que el llegar a los fines y objetivos impuestos por la institución o por la Secretaría de Educación Pública.

4. El plan de estudios de su carrera

¿Abarcó la educación artística en los niños?

¿Cómo?

RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 4)

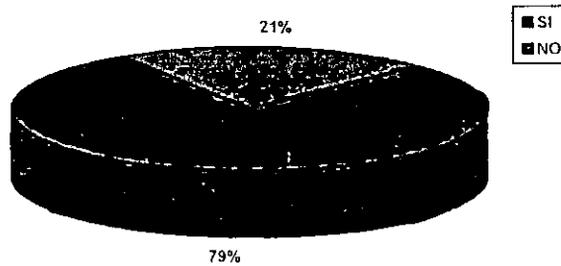
La mayoría de los profesores como podemos ver contestaron que su carrera si abarcó la educación artística.

Al ver el modo como lo abarcaron vemos que en su mayoría tomaron clases de música, teatro, danza, modelado, cantos y juegos, estos últimos son los más considerados por los maestros. En general ritmos y trabajos manuales. Considerándolas como actividades para el desarrollo psicomotriz del niño.

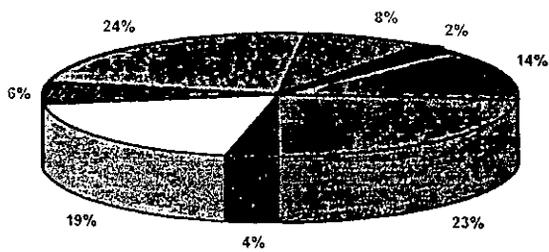
Otros sólo estudiaron la manera de enseñar, pero muy pocos estudiaron a la educación artística como tal, sus conceptos y la teoría.

Muy pocos maestros estudiaron teoría de el arte o su importancia en la educación integral de los niños o lo vieron de manera superficial.

5. ¿Ha estudiado o leído sobre la importancia de la educación artística en los niños?

Si la respuesta es afirmativa subraye ¿En dónde?

- En libros de arte
- En libros
- En revistas científicas
- En revistas culturales
- En revistas de moda
- En cursos
- En diplomados
- En especialidades

RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 5)

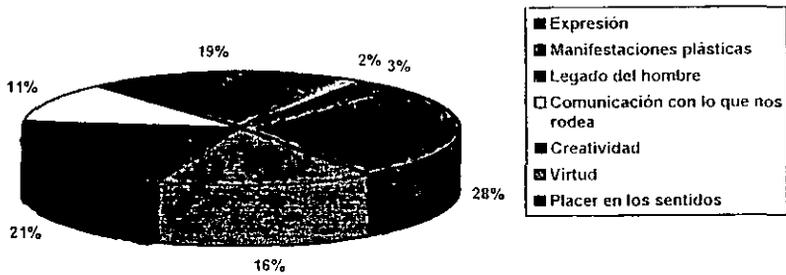
En esta pregunta se refleja que una minoría es la que no ha leído nada sobre la importancia de la educación artística en los niños, lo cuál es muy bueno, ya que significa que los demás si tienen conocimientos al respecto.

Fue además satisfactorio ver que la lectura la han realizado en su mayoría en libros, en cursos o en revistas culturales. Esto puede reflejar que sus conocimientos tienden a ser serios.

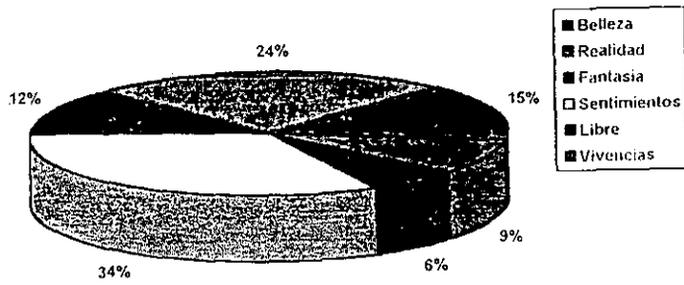
Algunos también hay leído libros de arte, lo que nos muestra que les parece importante o que les gusta el tema.

Muy pocos han adquirido sus conocimientos en revistas de moda ya sea o porque no las leen, o porque éstas no escriben sobre arte.

6. Escriba brevemente lo que considera es el arte:

Expresión de:

RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 6)

En su mayoría consideran al arte como solo la expresión del artista, ya sean sus sentimientos o vivencias. Muy pocos lo ven como la expresión de la belleza.

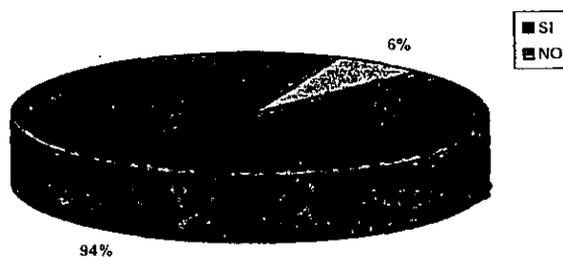
Para otros el arte también es considerado como las manifestaciones plásticas o la habilidad mediante instrumentos.

No se nombra la relación entre artista y espectador, o al espectador frente al arte, ya sea en una obra de arte o la naturaleza.

Los docentes deben dejar a los alumnos una semilla de gusto por el arte o de conocimientos, para que lo puedan apreciar en el presente o en un futuro.

Para poder crear un gusto por el arte primero deben de tener conocimiento del mismo, verlo como interesante y querer enseñarlo como tal.

7. ¿Le parece importante dar educación artística a sus alumnos?

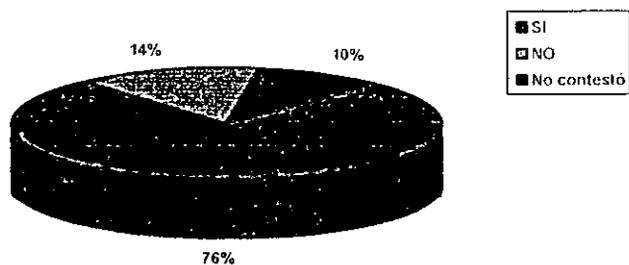
RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 7)

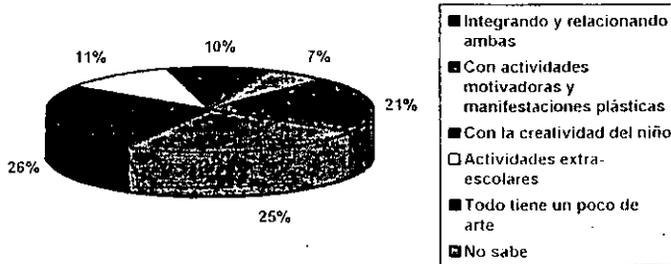
A casi todos los maestros como pudimos ver les parece importante impartir educación artística a sus alumnos, esto es muy bueno ya que deduzco que comparten conmigo el interés de educar a los niños en este aspecto dentro de la escuela, y los que lo van a llevar a cabo esta tarea son ellos que tienen el contacto diario con los niños y que se encargan de su educación.

Para lograr lo anterior deben tener conocimientos sobre la materia.

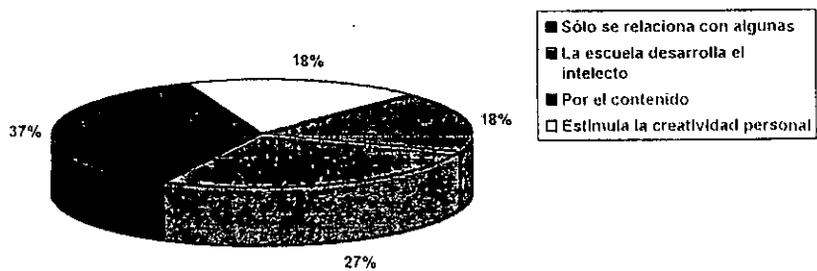
8. ¿Cree usted que el arte se puede relacionar con los contenidos de todas las materias que se imparten en el nivel básico de primaria?

SI, ¿Cómo?

NO, ¿Por qué?

RESPUESTA CUALITATIVA

(PREGUNTA 8)

Como pude constatar los maestros en su mayoría creen al igual que yo, que el arte si se puede relacionar con todas las asignaturas que se imparten en el nivel básico de primaria. Fueron escasos los que consideraron que no se pueden relacionar.

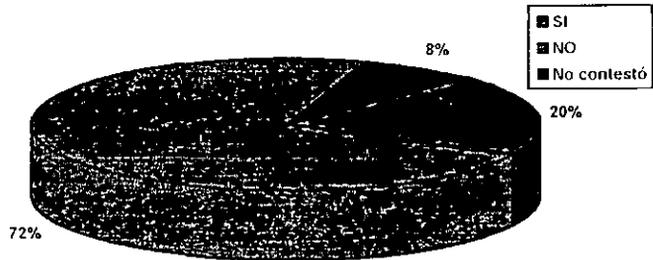
El arte y el contenido de las demás materias del programa de educación primaria se relacionan usandolo como motivador de las actividades en clase y las manifestaciones plásticas con la actividad del niño.

Muy pocos dijeron la manera de relacionarlos de manera específica, sólo con actividades extra-escolares, pero eso queda en algo vago para llevar las cosas a la práctica, hay que ser más específico con metas para alcanzar el objetivo.

Los que no creen que se pueden relacionar lo hacen porque no creen que el arte sea intelectual o pueda entrar en casi todos los contenidos. Creen que es sólo creatividad.

Analizando las respuestas de los que consideraron que no se pueden relacionar podemos deducir que no tienen un conocimiento claro de lo que es la educación artística, o que tienen un concepto reducido.

9. Está usted enterado del contenido de los programas vigentes de educación artística del nivel básico de primaria.

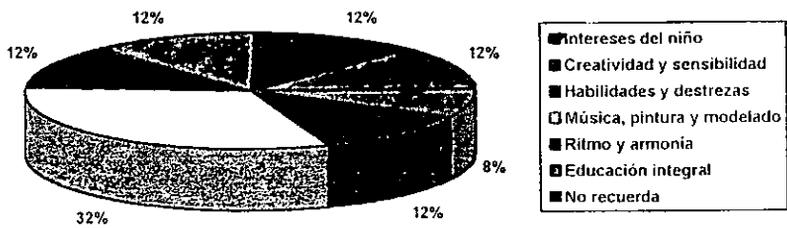

RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 9)

La respuesta de esta pregunta confirma que un alto porcentaje de los profesores que imparten la educación en el nivel básico de primaria, no conocen el programa de educación artística de dicho nivel.

10. Si la respuesta anterior es afirmativa,
¿Cuáles son los puntos más importantes?

RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 10)

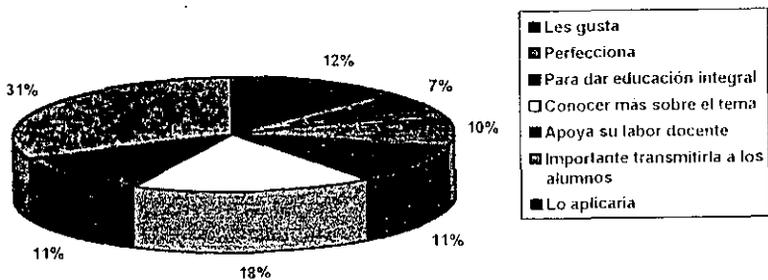
En su mayoría lo conocen con una poca profundidad y alcance necesario para cubrir totalmente con los objetivos marcados por la SEP, que son: fomentar en el alumno gusto por las manifestaciones artísticas, capacidad de apreciar y distinguir las formas y recursos que las manifestaciones artísticas utilizan, estimular la sensibilidad de percepción del niño, desarrollar creatividad y capacidad de expresión y fomentar que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado.

Los que recuerdan algo consideran que son actividades manuales, conocimiento igualmente limitado. Por ello la educación que imparten en este aspecto se reduce a actividades que no cubren con los objetivos establecidos para la actividad artística que imparten en clase.

11. ¿Le gustaría saber más sobre la educación artística?

¿Por qué?

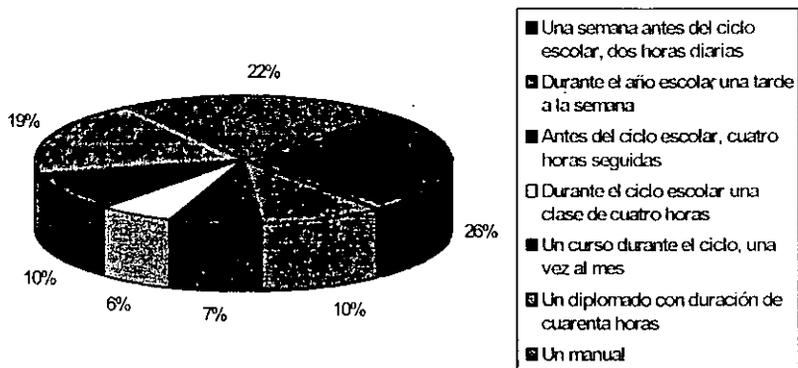
RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 11)

De la grafica se desprende que un alto porcentaje desea saber más sobre educación artística, para transmitirla a sus alumnos y conocer más sobre el tema.

Cabe destacar que un 70% de los docentes aplicarían por diversos motivos el programa, una vez que tuvieran conocimiento de él. A ese 70% representativo será fácil motivarlos a emprender una educación artística completa que ayude a lograr la integralidad de la educación.

12. Señale con una cruz ¿Cuál de las siguientes alternativas utilizaría usted para prepararse en educación artística?

RESULTADO CUALITATIVO

(PREGUNTA 12)

Esta pregunta fué realizada con el propósito de conocer como y cual sería la forma que más apropiada les pareciera a los docentes para prepararse en el aspecto de la educación estética y conocer el programa existente de educación artística.

La mayoría prefirió un curso de una semana antes del ciclo escolar, con duración de dos horas diarias, por ello la derivación práctica de mi tesis será llevar a cabo la planeación de dicho curso.

Lo anterior con el objeto de llevar a cabo una propuesta que esté de acuerdo a las preferencias de los educandos a los que está dirigido este estudio.

IV.3. CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO

De los cuestionarios aplicados podemos interpretar que para los docentes:

-El proceso educativo no busca lograr un perfeccionamiento de la persona, como se propone en este análisis.

-Los docentes no conocen el concepto de educación integral.

-Los profesores no ven a la educación artística como un medio para lograr la educación integral, sino como actividades manuales que ayudan al desarrollo de las habilidades y a la expresión del alumno, no como un medio para aprender a apreciar la belleza o de ser creativos.

-Para los docentes la educación artística no toma en cuenta toda la cultura y virtudes que se pueden sacar de la relación con el arte.

-El concepto que tienen de arte sólo ve el lado del artista y no se fija en el contemplador. Por lo anterior en la actualidad la mayoría de la gente por no saber apreciar no respeta ni la naturaleza ni las obras de arte.

-Vemos que si les interesa educar artísticamente, pero tienen primero que tener conceptos claros y adecuados de lo que es la educación, la persona, el arte así como los alcances y limitaciones que tienen.

-La sola voluntad de educar artísticamente no basta, deben tener conocimientos y luego hacer objetivos educativos que busquen alcanzar una educación integral.

-Cantos y juegos abarca para ellos uno de los aspectos más importantes de la educación artística, deben abarcar más sobre el tema y establecer actividades creativas.

IV.4. JUSTIFICACIÓN DE LA DERIVACIÓN PRÁCTICA

La derivación práctica fue elegida por los docentes a los cuales se aplicará el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se eligió a profesores por ser los que están en contacto diario con la educación de los niños de escuelas primarias. Se escogió a escuelas particulares pues se puede exigir más a profesores como a alumnos por diferentes cuestiones, desde alimenticias hasta de tiempo.

Los profesores pueden sembrar o influir en los gustos e intereses de sus alumnos por el ejemplo.

Se realizó la investigación de campo, en la dirección número uno del Distrito Federal, por ser representativa de un alto número de escuelas de esta ciudad.

Los profesores marcaron sus preferencias para recibir más información sobre la educación artística en su realidad de tiempo, facilidad y preferencias para recibir dicha información.

Por ello, la derivación práctica propone un curso impartido una semana antes del ciclo escolar, con duración de dos horas diarias.

Se presentan los planes de sesión de los cinco días, equivalentes a diez horas de curso.

Es una planeación tradicional en la que se especifica el nombre del curso, del expositor, el horario y lugar, el objetivo general y particulares, el contenido, actividades a realizar, métodos, técnicas, recursos didácticos, tiempo, evaluación y bibliografía.

-El objetivo educativo del curso es general, el verbo de dominio utilizado es el de la evaluación, ya que lo que se busca es que los profesores evalúen después de conocer y analizar la importancia de la educación estética en la infancia, para la formación integral del educando.

El objetivo pretende lograr que todos los profesores busquen que la educación sea integral y vista como un medio de perfeccionamiento de la persona. Los profesores no tienen que renunciar al concepto que tienen de educación pero se buscará que lo amplíen.

-El contenido educativo será el estudio de los conceptos de educación, educación integral, educación estética y el programa de educación artística que es el material base que la Secretaría de Educación Pública brinda a los profesores para cumplir con el objetivo del curso.

-La metodología del curso es a base de las técnicas expositiva, participativa y deductiva. Buscando que se conozcan los contenidos para cubrir los objetivos educativos.

-Las actividades a realizar en el curso se relacionan con la apreciación estética en el arte.

-El material didáctico son los tradicionales como es el caso del pizarrón y gis, material impreso, rotafolios y filminas.

-El tiempo de las sesiones es de dos horas al día. Ya que el curso es para una educación superior, los educandos pueden prestar atención durante una hora y media, habrá descanso en cada sesión además de actividades que apoyen lo expuesto y los distraigan.

-La evaluación se realizará básicamente con la observación de la participación y autoevaluación escrita.

-La fijación del aprendizaje se logrará con las actividades realizadas en cada sesión así como la participación.

-La tarea a realizar será el comprobar el concepto de arte escrito por ellos y el de los libros.

-Se buscará mantener motivados a los profesores con el curso y que esta misma motivación crezca con el objeto de dar una educación.

El curso deberá lograr la sensibilización y racionalización por parte de los profesores para que se logre una educación artística de calidad, teniendo como prioridad el perfeccionamiento de la persona.

IV.5. DERIVACIÓN PRÁCTICA

NOMBRE: Curso de Educación Artística.

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Ma. del Pilar Cantú Fletes.

FECHA: Tercera semana de Agosto. **HORARIO:** 8 a.m. - 10 a.m.

LUGAR: Auditorio de la escuela.

OBJETIVO GENERAL: El maestro de nivel básico de primaria evaluará la importancia de la educación estética en la infancia, para la formación integral del educando.

TIEMPO	OBJETIVO PART.	CONTENIDO	ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO	MÉTODOS TÉCNICAS	RECURSO DIDÁCTICO	EVALUACIÓN
1a. sesión.	El maestro revisará el concepto de persona que tiene, en busca de la mejora del mismo.	-Diferentes conceptos de persona. -Las operaciones intelectuales. -Facultad volitiva. -Sencibilidad en la persona. -Libertad y responsabilidad.	Dar concepto de diferentes autores.	Expositivo	Material impreso con los conceptos más importantes.	Comparar el propio concepto de persona con los vistos en la sesión.
2a. sesión.	El maestro ampliará el concepto de educación que tiene. El maestro reflexionará sobre la importancia de la educación integral.	-Definición de educación. -Proceso educativo. -Cualidades del educador. -Formación del educando. -¿Que es la educación integral? -Ventajas de la educación integral. -Como educar integralmente.	Conferencia. Dar ideas generales para que deduscan y reflexionen.	Expositivo. Deductivo.	Pizarrón y gis. Ejemplos de casos en los que se da una educación integral.	Redactar al final de la sesión el propio concepto de educación. Observación de la participación que se de.
3a. sesión.	El maestro conocerá el concepto de estética y	-Concepto de estética. -Educación estética.	Lluvia de ideas.	Expositiva-participativa.	Escuchar diferentes tipos de música y hacer	Escribirá en una hoja lo que considera es la

	de arte.	-Diferencia entre la obra de arte y la naturaleza. -Concepto de arte.		Análisis.	notar como cambia su estado de ánimo dependiendo de la música. Leer alguna obra literaria y analizarla resaltando los acontecimientos éticos de la misma.	estética y el arte, así como su diferencia. En su casa compararán lo escrito con información de libros.
4a. sesión.	El maestro analizará lo que es educación estética y fundamentará su importancia.	-Educación estética. -Importancia de la educación estética en los niños. -Educación artística.	Dar ideas generales para que el grupo concluya lo que es la educación estética y artística, así como su importancia.	Lógico-deductivo.		Dar una hoja de actividades y los profesores deberán escribir la manera en que pueden aprovechar las otras asignaturas para educar estéticamente.
5a. sesión.	Conocerá el programa de educación artística. Motivar la creatividad en la educación artística para alcanzar una educación estética que nos lleve a la educación integral del alumno de las escuelas primarias.	-Programa actual de educación artística del nivel básico de primaria.	Relacionar el programa de educación artística con los conocimientos que tienen del programa de otras asignaturas. Dar ejemplos de algunos logros y creatividad que se puede alcanzar con la educación artística.	Expositiva. Análisis de casos.	Rotafolios con el contenido principal del programa de educación artística. Casos	Se evaluará a través de la participación que den proponiendo actividades a reforzar con creatividad. Observación.

BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA HOZ, Victor. , et.al. , El Concepto de Persona. , Madrid, RIALP,S.A. , 1989.

POLO, Leonardo. , ¿Quién es el Hombre? , Madrid, RIALP,S.A. , 1991.

FLEMING, William. , Arte, Música e Ideas. , México, Mc. Graw-Hill. , 1989.

CONCLUSIONES

-En la educación es indispensable el planteamiento de educación integral. Educar a la persona tomando en cuenta todos los aspectos que la conforman; debe tomar en cuenta su inteligencia, su voluntad y su sensibilidad, con un desarrollo interior que se traduzca en una mejora de la sociedad.

La educación estética, que es el aprecio por la belleza en la naturaleza y en el arte, es un aspecto fundamental para lograr el desarrollo integral de la persona. Actualmente en los programas de educación básica solo se incluye una parte de la estética.

-Los profesores tienen como herramienta didáctica un programa que incluye como asignatura educación artística; pero se encontró que dicho programa tiene muchas carencias, ya que no está fundamentado, no aclara conceptos, además de parecer una carta descriptiva en la que se listan actividades. A pesar de ello es un guía para iniciar el proceso educativo de la educación artística.

-Como resultado del cuestionario aplicado, concluyó que los docentes de la Dirección número uno de Educación Primaria de escuelas particulares, no

conocen el programa de educación artística, tienen un concepto deficiente de educación y de arte. Por lo anterior, creo que la labor del pedagogo, es hacerles llegar conceptos y experiencias artísticas, que les acerquen más a la apreciación de lo bello, para lograr el perfeccionamiento de las personas.

Para lograr el propósito, los docentes deben conocer y hacer suyo el concepto de arte, la forma de desarrollar su apreciación y disfrutar con el contacto de las realidades estéticas, para que al impartir la clase de educación artística, sus alumnos encuentren el gozo espiritual que produce el contacto con la belleza, para ello es importante que conozcan el programa de educación artística, y estén motivados a aplicarlo en clase.

-Para ayudar a los profesores en la utilización de este programa se debe comenzar con el concepto de persona y su educación, para completar o corregir el que tienen, promover actividades que faciliten entender y reflexionar sobre la importancia de la educación estética y artística, podrán enriquecer y ampliar el programa ya existente. Para que desde pequeños los alumnos tengan capacidad de admiración, posibilidad de transmitir y comprender los sentimientos humanos, su desarrollo sea completo y más fácilmente encuentren la felicidad.

BIBLIOGRAFÍA

Academia Española.

Diccionario Manual de la Lengua Española.

Madrid, Ed.Espasa-Calpe, S.A. de C.V., 1950, 1572p.

ACOSTA MARTINEZ, Pilar. et.al.

Gran Enciclopedia Rialp.

Madrid, Ed.Rialp, 1979, 25T.

ARISTOTELES

Poética de Aristoteles.

Madrid, Gredos, 1992, 542p.

ALTANEJOS MASOT, A.

Filosofía de la Educación Hoy.

Madrid, DYKINSON, 1991, T1, 768p.

ALTUNA, Luis Rey.

Prolegomenos de la Filosofía de lo Bello.

CARDONA, Carlos.

Ética del quehacer Educativo.

Madrid, Ed.RIALP, S.A., 1990, 179p.

ESCRIVÁ DE BALAGUER, Josemaría.

Conversaciones.

Madrid, RIALP, 1988, 298p.

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-NAVAMUEL, Manuel.

Ciencia de la Educación.

Madrid, Imprenta de Ricardo F. de Rojas, 1912, 460p.

FLEMING, William.

Arte, Música e Ideas.

México, Ed.Mc Graw-Hill, 1989, 381p.

GARCÍA HOZ, Victor et.al.

El Concepto de Persona.

Madrid, Ed.RIALP, S.A. , 1989, 293p.

GARCÍA HOZ, Victor.

Principios de Pedagogía Sistemática.

Madrid, Ed.RIALP, S.A. , 1987, 693p.

GOMEZ DE SILVA, Guido

Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española.

México, Fondo de Cultura Económica, 1988, 736p.

GONZÁLEZ-SIMANCA.

Educación, Libertad y Compromiso.

Pamplona, Ed.EUNSA, 1992

ISAACS, David.

La Educación de las Virtudes Humanas.

Pamplona, Ed.EUNSA, 1981, 2T.

JUAN PABLO II

Catecismo de la Iglesia Católica.

Barcelona, Asociación de Editores del Catecismo, 1992, 702p.

KANT, Manuel.

Crítica del Juicio.

España, Magisterio Español, 1978

KELLY W.A.

Psicología de la Educación.

Madrid, Ed.MORA, S.A., 1982, 683p.

KRAMSKY S. Carlos.

Antropología Filosófica.

México, Universidad Panamericana, 397p.

KRIEKEMANS, A.

Pedagogía General.

Barcelona, Ed.HERDER, 1982, 556p.

LAENG, Mauro.

Vocabulario de Pedagogía.

Barcelona, Ed.HERDER, 1982, 303p.

LERMA JASSO, Hector.

¿Qué tipo de alumno soy?

México, Ed.Trillas, 1992, 186p.

LLANO, Alejandro.

La Nueva Sensibilidad.

España, Ed.Espasa Universidad (E.U.), 1988, 244p.

MARITAIN, Jacques.

Arte y Escolastica.

Argentina, CLUB DE LECTORES, 3a. edición, 225p.

MEUMANN, E.

Sistema de Estética.

Madrid, Ed.CALPE, 1924, 139p.

MONREAL Y TEJADA, Luis, et.al.

Diccionario de Terminos de Arte.

Barcelona, Ed.Juventud, S.A., 1992, 426p.

PLIEGO BALLESTEROS, María.

Valores y Autoeducación.

México, Ed.MiNos, S.A. de C.V., 1991, 116p.

POLO, Leonardo.

¿Quién es el Hombre?

Madrid, Ed.RIALP, S.A., 1991, 258p.

RAHAIM MANRÍQUEZ, Salomón.

Compendio de Filosofía.

México, Ed. Progreso, S.A., 1966, 709p.

RAMOS, Samuel.

Obras Selectas.

México, UNAM, 1990, 3T.

SALVAT, Juan. , et.al.

Enciclopedia SALVAT Diccionario.

Barcelona, Editores SALVAT, 1971, 12T.

SANCHEZ CERESO, Sergio et.al.

Diccionario de las Ciencias de la Educación.

México, Ed. Santillana, S.A., 1993, 2T.

SANCHEZ CERESO, Sergio et.al.

Enciclopedia Técnica de la Educación.

México, Ed. Santillana, S.A., 1992, 6T.

SARMIENTO A., Sergio. et.al.

Enciclopedia Barsa.

México, Ed. Encyclopaedia Britannica de México, 1981, 16T.

STADELER MAYER, Regina. et.al.

Expresión y Apreciación Artística.

México, Oxford University Press Harla México, S.A. de C.V., 1996, 221p.

SEP

Educación básica Primaria. Plan y programas de estudio.

México, Ed. Trillas, 1993, 164p.

VARGAS MONTOYA, Samuel.

Estética o Filosofía del arte y de lo bello.

México, PORRUA, 1982, 677p.

WEBER, Erich

Estilos de Educación.

Barcelona, Ed.HERDER, 1976, 320p.

LOPEZ QUINTAS, Alfonso. , et.al

ANUARIO FILOSÓFICO DE ESPAÑA

España, EUNSA, 1988-1991