

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“José Guadalupe Posada el artista del negro y blanco”
Material didáctico para fortalecer la Educación Artística en el nivel básico

Tesis

Que para obtener el título de:
Licenciada en Comunicación Gráfica

Presenta:

Ana Margarita Sumi Hamano Yabuta

Directora de Tesis

Mtra. Florida Ivett Enriqueta Rosas López

México, D. F. 2008

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

JOSÉ GUADALUPE POSADA
"El artista del negro y blanco"

AGRADECIMIENTOS

A mis padres:
Esperanza Kimiko Yabuta Miyamoto
Rodolfo Susumu Hamano Ishizu
Por ser ejemplos de inagotable fortaleza,
paciencia, comprensión, apoyo y
por todo su amor

A mi Directora de Tesis:
Mtra. Florida Ivett Enriqueta Rosas López
Por su asesoría, disponibilidad,
atención, consejos y paciencia

Por su amistad, tiempo, palabras de aliento y consejos
Lic. Alicia Romo De la Rosa
L.D.G. Claudia Castañeda del Villar
Lic. Silvia Rodríguez Solís
L.C.G. Bogart Olvera Martínez
Mtra. Cecilia Alba Lozano
Dr. Diego De Alba Casillas
L.D.G. Arturo Yedra
Lic. Derli Romero Cerna
Sr. Gabriel Macin Sánchez

Por su amistad, consejos, confianza y apoyo brindado al facilitar el uso del taller de grabado, la obtención de la información bibliográfica de J. Guadalupe Posada y fotográfica de las placas originales del artista.

Arq. Guillermo Saucedo Ruiz
Director del Museo José Guadalupe Posada

Por su tiempo, sencillez y amabilidad para otorgarme su valiosa información e investigación de los antecedentes de la educación artística en Aguascalientes.

Maestra Carolina Castro Padilla

Por las facilidades otorgadas para obtener información bibliográfica
Centro de Investigación y Experimentación de la Gráfica "El Obraje"

Mtro. Rafael Zepeda
Horacio Manzano

Por su confianza, tiempo y apoyo para facilitar información de PROARTE

Lic. Javier Velasco Alarcón Coordinador de Planeación del Instituto Cultural de Aguascalientes

Lic. Pedro Rubén González Medina Coordinador General del Programa de Educación Artística

Lic. Alicia Romo De la Rosa Coordinadora del área de Artes Visuales

Lic. Luis Gerardo Urribarrién Sánchez Coordinador del área de Teatro

Lic. Gilberto Ruvalcaba Coordinador del área de Música

Lic. Elena Bernal Medina Coordinadora del área de Literatura

Lic. Maria Eugenia De León Corona Coordinadora del área de Danza

L.D.T. Sara Esther Salais Madariaga

Lic. Cleopatra Monreal Lozano

Por permitirme aplicar el medio visual didáctico en sus clases a mis compañeras y amigas del
Programa de Educación Artística en el nivel básico PROARTE

L.D.G. Claudia Alejandra Castañeda Del Villar

P.T. Norma Morúa Muñoz

P.T. Erika Yadira Jáuregui Torres

Lic. Silvia Rodríguez Solís

Lic. Mónica Montes

P.T. Arcelia García Chávez

P.T. Marcela Rocha Velasco

L.D.T. Anabel Serna Montoya

P.T. Guadalupe Romo

Por su atención y tiempo para conocer el medio visual didáctico y aplicar el cuestionario

A mis amigos y compañeros del PROARTE

Martha Ofelia Aguilar Castañeda, Pedro Arellano Floriano, Araceli Beristain Covarrubias, Elizabeth Casasola Cruz, Verónica Conde Cuevas, Odette Díaz Hernández, Miguel Chávez Moncada, María Guadalupe Esquivel Durán, Gilberto Estrada Delgado, Juan Manuel Frausto Martínez, Delia López Romero, Gabriela Mendoza Sánchez, Roberto Pérez de Anda, Iván Puga González, Francisco Rangel Flores, Juan Manuel Sánchez González, Omar Swain Aguilar, Leticia Terán Díaz, P.T. Javier Romo
(por prestarme su credencial de la UAA)

INDICE

JUSTIFICACIÓN	9
OBJETIVOS	10
INTRODUCCIÓN	11
CAPITULO I EDUCACIÓN ARTÍSTICA	
1.1 La importancia de la Educación Artística	14
1.1.1 Artes Visuales	18
1.2 Antecedentes en torno a la Educación Artística en México	19
1.3 Panorama de la Educación Artística en la escuela primaria	26
CAPITULO II PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL NIVEL BÁSICO EN AGUASCALIENTES (PROARTE)	
2.1 Antecedentes de la Educación Artística en Aguascalientes	33
2.2 ¿Que es PROARTE?	39
2.2.1 Objetivos	42
2.2.2 Enfoque Metodológico	43
2.2.3 Función del Profesor Tallerista	45
2.3 Los lenguajes artísticos dentro del PROARTE	48
2.3.1 Objetivos y planeación de Artes visuales	58
CAPITULO III ¿COMO SURGE EL GRABADO? Y ¿QUIÉN ES JOSÉ GUADALUPE POSADA?	
3.1 Antecedentes del grabado	86
3.1.1 Técnicas tradicionales del grabado	99
3.2 José Guadalupe Posada el artista del negro y blanco	103
3.2.1 Obra gráfica de Posada	111
CAPITULO IV DISEÑO DE MEDIO VISUAL DIDÁCTICO	
4.1 La importancia de la comunicación visual	125
4.1.1 Medios visuales didácticos	128
4.1.2 Tipos de medios visuales didácticos	133
4.2 Panorama general de los medios visuales didácticos en artes visuales en las escuelas primarias en Aguascalientes incorporadas al PROARTE	134
4.3 Fundamentos de diseño para la realización del medio visual didáctico	137
4.4 Descripción de la propuesta (Prototipo)	140
4.4.1 Láminas de imágenes obras de José Guadalupe Posada	143

4.4.2 Láminas de las imágenes del procedimiento de impresión	154
4.4.3 Material tridimensional, placas de aluminio representación del huecograbado	156
4.5 Aplicación del medio visual didáctico en aula	157
4.5.1 Encuesta a profesor tallerista sobre el material didáctico	178
4.5.2 Resultados	179

CONCLUSIONES	181
---------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	185
---------------------	-----

JUSTIFICACIÓN

El ámbito de la Educación Artística, ayuda a desarrollar la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la libre expresión de las ideas y los sentimientos; es un espacio del conocimiento humano que involucra al intelecto y contribuye al proceso del pensamiento, de las inteligencias y de las competencias básicas necesarias para la vida. Bajo esta visión la Educación Artística tiene un papel importante en el desarrollo de los procesos cognitivos de los niños.

Valorar las imágenes permite que el niño desarrolle el pensamiento y se auxilie de su simbología y se exprese a partir del lenguaje que va adquiriendo su propia forma de expresión artística, las cuales son condiciones importantes para el desarrollo intelectual y afectivo de los niños; acercar a las aulas obras plásticas, con una metodología lúdica es fundamental para desarrollar la capacidad de apreciación artística de los alumnos por medio de la observación, análisis e intercambio de ideas.

La imagen refuerza conceptos, aclara ideas, provoca impacto en los niños, genera comentarios y produce diferentes sensaciones.

Aguascalientes cuenta con grandes artistas de gran renombre internacional, como Saturnino Herrán, Francisco Díaz de León, Jesús Fructuoso Contreras, Gabriel Fernández Ledesma y José Guadalupe Posada de los cuales de cada uno es necesario diseñar medios visuales didácticos pero considero al grabador José Guadalupe Posada como primera opción por su vasta producción gráfica de valor estético y social.

Es importante difundir y promover los artistas locales en Aguascalientes, en las aulas de las escuelas primarias, para que nuestros alumnos conozcan y se motiven al saber que, personajes de renombre internacional han tenido también el gusto por el dibujo, la pintura y el modelado, igual que ellos y que lo han llevado a nivel profesional y artístico, como José Guadalupe Posada; además se logra la apreciación por medio de las diferentes obras de este autor y se pueden aplicar diversos contenidos temáticos, para el apoyo de las actividades de los profesores talleristas del PROARTE.

Por lo que el diseño de medio visual didáctico es un camino viable y accesible de llevar a los salones, en este caso la obra gráfica de José Guadalupe Posada, que en el futuro será necesario diseñar los recursos correspondientes a la infinidad de Artistas locales, nacionales e internacionales que existen.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar un medio visual didáctico como estrategia para la enseñanza de los profesores talleristas en el Programa de Educación Artística en el nivel básico en el área de artes visuales en el estado de Aguascalientes, fomentando una visión sensible a través de la vida y obra del grabador José Guadalupe Posada, mexicano comprometido con su época y país.

Objetivos Específicos:

- 1.1 Fortalecer estrategias de enseñanza y aprendizaje en el Programa de Educación Artística en el nivel básico en el área de artes visuales.
- 1.2 Optimizar las actividades de aprendizaje del profesor tallerista de acuerdo a su plan de trabajo en sus contenidos temáticos.
- 1.3 Conocer la vida y obra del artista José Guadalupe Posada.
- 1.4 Realizar diferentes ejercicios relacionados con la gráfica
- 1.5 Experimentar el proceso de impresión de manera lúdica.
- 1.6 Desarrollar una formación de la apreciación y goce estético de la producción de la obra artística en Aguascalientes a través de la expresión gráfica de José Guadalupe Posada.

INTRODUCCIÓN

Soy egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Licenciatura de Comunicación Gráfica, actualmente denominada Diseño y comunicación visual. Toda mi experiencia profesional siempre se ha desenvuelto dentro de la comunicación gráfica en diferentes aspectos, desde producciones televisivas, empresariales, realizando animaciones, en 3 dimensiones, 2 dimensiones, la física (stop motion) y la tradicional, así como en el diseño de impresos e imágenes corporativas; pero la comunicación gráfica no sólo ha sido la de traducir las necesidades gráficas de los clientes; también como ser humano, precisaba transmitir o expresar mis ideas o sentimientos, por lo que ingresé al taller de dibujo y pintura en el Centro de Artes Visuales; 1999 al radicar en Aguascalientes fue el camino que me llevó a conocer al Maestro Moisés Díaz, actualmente Director del Centro de Artes Visuales y al Lic. Javier Velasco Alarcón quién desempeñaba el cargo de Coordinador General de PROARTE actualmente Coordinador de planeación, quiénes me ofrecieron la oportunidad de incorporarme al Programa de Educación Artística en el nivel Básico, un proyecto por iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes de la Administración 1999/2004, en el gobierno de Felipe González. Ingresé como profesor tallerista en el área de artes visuales, atendiendo grupos de primero hasta sexto grado de primaria. Poco después entré al taller de experimentación e investigación gráfica "El Obraje" con el Maestro Rafael Zepeda, y posteriormente, alternaba mi producción gráfica, también en el taller de grabado del Museo José Guadalupe Posada, con el cambio de administración 2005/2011, coincidió me incorporaran por medio de PROARTE al Museo para enseñarles el procedimiento de la gráfica en el mismo taller a grupos escolares, así como la vida y obra de José Guadalupe Posada; las facilidades de esta experiencia al tener físicamente y gráficamente todos los elementos para enseñar y las necesidades surgidas en clases con mis alumnos en las actividades de grabado, es lo que me llevó con el tiempo, el espacio y el momento correcto, para llevar a cabo un proyecto que había quedado guardado pero siempre latente, todo se ha conjuntado para tener los elementos necesarios para que esta tesis se pueda desarrollar y producir un trabajo que realmente sea cubierta una pequeña necesidad, en el ámbito educativo, es el granito de arena que como ser humano puedo ofrecer a esta existencia además de lo que les pueda transmitir a mis alumnos.

La tesis consistirá en el Diseño de un medio visual didáctico como estrategias para la enseñanza de los profesores talleristas en el Programa de Educación Artística, en el nivel básico, en el área de artes visuales en el estado de Aguascalientes, fomentando una visión sensible a través de la vida y obra del grabador José Guadalupe Posada, mexicano comprometido con su época y país.

Durante la investigación fue motivante encontrar el amplio camino que existe para crear y diseñar medios visuales y no nada más para la área de artes visuales sino para las

demás coordinaciones que integran el programa de Educación Artística en el nivel básico PROARTE, danza, teatro, literatura y música y únicamente abarcando a José Guadalupe Posada –imaginen- considerando a los demás artistas plásticos, músicos, poetas y sólo los del estado de Aguascalientes.

En el capítulo I trata de la importancia que tiene la educación artística no sólo en la enseñanza, sino en la vida misma del ser humano; el capítulo II conoceremos los antecedentes de la educación artística en Aguascalientes, que es y cuáles son los objetivos del Programa de Educación Artística PROARTE en Aguascalientes; el capítulo III tocaremos el tema en específico de una de las áreas de las artes visuales; el grabado en donde conoceremos los antecedentes, técnicas y a uno de los representantes del grabado en México José Guadalupe Posada quién será el hilo conductor del diseño de este medio visual didáctico para los profesores talleristas de artes visuales de PROARTE; en el capítulo IV es necesario tocar el tema de los medios visuales didácticos existentes dentro de la enseñanza en las primarias en Aguascalientes así como otros medios que ayudan en la enseñanza en general y la aplicación del medio visual didáctico dentro de las aulas, demostrando los resultados del mismo, al apreciar los trabajos de los alumnos siendo, éstos la evaluación del aprendizaje obtenido de los niños.

CAPITULO I

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTISTICA

El ser humano por naturaleza necesita formar parte de un grupo, convivir en una comunidad, expresar y comunicar sus sentimientos y emociones para relacionarse con los demás y desenvolverse para vivir en plenitud. Es un ser único, con un lenguaje que lo diferencia del mundo animal.

Desde tiempos prehistóricos el ser humano por su necesidad de expresión ha transmitido su ideas, miedos, anhelos, pensamientos o sueños creando sus propios símbolos, los cuales a través del tiempo se van transformando de acuerdo con su evolución, intelectual, social y cultural. El hombre crea diferentes lenguajes y expresa sus sentimientos de diversas maneras por medios escritos, orales, corporales, musicales o gráficos pictóricos.

“En la primera infancia, los niños construyen un repertorio de sensaciones, rutinas y expectativas. A partir de sus experiencias, confieren un sentido práctico a sus mundos físico y social. Basándose en esta experiencia, entre los dos y los seis años, los niños normales recorren el enorme camino que los transforma de animales exploradores en seres humanos usuarios de símbolos”¹

Así, el arte ha estado relacionado con el ser humano desde tiempos remotos, como su acompañante utilizándolo invariablemente en distintas situaciones y formas, como la danza, literatura, música, arquitectura, pintura, teatro etc., siendo de esta manera un lenguaje universal que nos hablan de lo que fue el pasado. Considerándolo de esta manera, el arte es una actividad de suma importancia en la existencia del ser humano, el tener la cualidad de trascender el momento mismo de la creación, ya que si la obra no perdurara, lo habrá enriquecido en el trabajo interior del artista y en cierta forma transformado.

César Lorenzano realiza un análisis de la relación que existe entre el arte y el juego. Resulta que para el artista en gran parte, del placer de la creación, consiste en recorrer sus operaciones interiores fundamentales, en exteriorizarlas y el conocerse a sí mismo al objetivarlas. Al realizarlas una y otra vez, infinitamente mientras domina y transforma artísticamente el material, reencuentra el placer del juego, que consiste en ejercitar los poderes propios y en sentirse causa al crear un universo propio y cerrado, como agente causal y libre. En ambos casos en creación y juego existe el ejercicio pleno de las estructuras, de todas sus posibilidades, sin acomodación, sin rectificaciones por el mundo de la realidad en el curso de este ejercicio. En el juego que también coincide con la creación artística se ponen en movimientos esquemas afectivos y al activarlos continuamente permite exteriorizar la afectividad contenida y, por lo tanto al mismo tiempo, controlarla; en esto consistiría al efecto catártico del arte y el juego.

Es interesante ver la coincidencia de la relación de arte y juego que hace César Lorenzano y la de los maestros Zen al definir la palabra arte con "asobi" que literalmente significa "juego".

"Asobi" puede querer decir teatro No, danza, canto, pintura, arreglo floral, jardinería, caligrafía, poesía o cualquier otro arte, incluyendo actividades que nosotros llamaríamos artesanías. Pero más allá del juego, de la técnica, el artista considera su "asobi" como Do, un camino, una disciplina espiritual."²

La creación infantil difiere del adulto en que el niño está centrado en el proceso de la actividad artística, no tiene preferencias estéticas, está al margen de las competencias y valores de venta, sabe que materiales le agradan o no, no le interesa el dominio de la técnica o si su obra va a trascender, mientras que el adulto su atención es más hacia el producto que al proceso de creación; esto me hace retomar la filosofía Zen, en cuanto lo importante es considerar el aquí y el ahora por que tiene existencia real por lo que sólo nos debe preocupar lo que estamos haciendo en el momento mismo en que lo realizamos; para la vida en general, la realidad está donde estamos de instante en instante.

"El maestro Zen Nansen resume este comportamiento en un poema:

*Bebiendo mi té, comiendo mi arroz,
Paso mi tiempo como viene.
Bajando los ojos hacia el torrente
Y levantándolos hacia las montañas..
¡Ah! Qué sereno y relajado me encuentro."*³

El arte en la educación es un factor determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual del alumno, es un medio para comunicar y expresar sus pensamientos y sentimientos.

La Educación Artística, favorecen y estimulan, el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa del educando, lo cual con llevará a un mayor control del cuerpo, dándole seguridad en sus propios poderes y elementos para facilitar la lecto-escritura; con el desarrollo mental, se ejercita la atención, la concentración, la imaginación, las operaciones mentales como la reversibilidad, en cuanto a que se pueden considerar varias formas de resolver una situación, la memoria, la observación, la iniciativa, la voluntad y la auto-confianza; el desarrollo socioemocional del niño al provocar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites; aquí el niño actuará dependiendo de la autoestima o aceptación que tenga de si mismo, en el sentido que muchos niños tienen su imagen muy deteriorada por la mala guía de los adultos a su alrededor, en este sentido el arte juega un papel terapéutico; El desarrollo moral se manifiesta al trabajar en grupo, cuando al alumno se enfrenta a diferentes situaciones de interrelaciones en el que se combinan el trabajo colectivo e individual, y la comprensión ante otras individualidades con sus diversas necesidades.

La moral de la cooperación y la autonomía se dan cuando el niño es capaz de tener una empatía con sus iguales; la autonomía surge cuando el niño se da cuenta de la importancia de la simpatía y respeto mutuo, la reciprocidad y la cooperación con sus pares.

“Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan también los sentidos del niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo. El espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones kinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos para la expresión. Los niños que rara vez se sientan influidos por las propias experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad para observar y poca agudeza para apreciar diferencias entre los objetos.”⁴

El desarrollo creador del niño se estimula al motivarlo a la flexibilidad, la independencia, la crítica y la autocrítica. Cuando produce se manifiestan las habilidades del análisis, de asociación y de síntesis, sus experiencias y conocimientos del niño dan lugar a un nuevo producto.

Dentro del desarrollo evolutivo del niño, Howard Gardner declara que las principales ventajas evolutivas que necesitan los niños para situarse a una participación plena en las artes, en cuanto a ser creadores, ejecutores o público, se efectúan antes de los 7 años; por ejemplo en el período “sensorio-motor” es una etapa donde el niño no muestra pensamientos ni afectividad que le permita representar a los objetos o personas de su entorno, por lo que todavía no ha retenido una simbología; este período es muy rápido y evoluciona durante los primeros dieciocho meses, y es de suma importancia ya que le permite al niño elaborar los elementos cognoscitivos que le servirán para el desarrollo de la percepción, la inteligencia y la afectividad. Cuando el niño desarrolla su motricidad le ayuda a su formación de la inteligencia y después de los dieciocho meses, cuando el niño se enfrenta con la realidad externa/interna en que vive trata de expresarla mediante el lenguaje corporal, musical, gráfico o verbal para lograr organizar, ordenar sus experiencias vivenciales.

La imaginación surge a partir de la afectividad que el niño va sintiendo por todas las imágenes que va percibiendo de su entorno así como de las que anhela y sueña; El niño al plasmar a través del arte, sus imágenes imaginarias de su mundo interior se vuelven existentes y la asociación de pensamiento e imagen permiten el desarrollo cognoscitivo con lo que se asimila la realidad externa del niño. Las imágenes permiten que el niño desarrolle el pensamiento y se auxilie de su simbología y exprese a partir del lenguaje que va adquiriendo su propia forma de expresión artística.

Como cada individuo reacciona de forma diferente ante las imágenes, de acuerdo a su carácter, sensibilidad, formación, experiencia ante los hechos más significativos de su vida, se logra desarrollar una expresión personal, dando como resultado imágenes muy emotivas. Por esto al lenguaje artístico se le considera como un medio de conocimiento que desarrolla la capacidad creadora y conceptual.

El arte en la educación crea individuos con actitud abierta y progresiva, capaces de pensar por sí solos, con espíritu de crítica y capacidades de romper lineamientos ya estructurados.

Ante las bondades y la importancia de la educación artística, no se debe tomar a la ligera el desarrollo de un ser humano en evolución, como es la de nuestros niños, es una actividad que se debe considerar con responsabilidad, ya que el avance de nuestros alumnos se irán dando dependiendo de la capacidad que tengamos nosotros como maestros para estimularlo para darles los elementos prácticos de la expresión artística para que se desenvuelva en ese campo y en su vida; Así como tener la sensibilidad para captar que sienten, como están o que necesitan, por que ante la rapidez con que se vive en estos tiempos, nos olvidamos de lo esencial, el ser de cada individuo. Además como maestros de educación artística requerimos los conocimientos generales y estar constantemente actualizados, en nuestra área, así como de otras área que estén ligadas, lo que es inevitable ya que en si todas las asignaturas son interdisciplinarias, en la vida misma estamos interconectados, no podemos separar lo cultural, lo económico, social, ambiental y espiritual.

1.1.1 ARTES VISUALES

Es inherente a la educación plástica y visual, el conocimiento, el disfrute y la transformación de los aspectos visuales, simbólicos, artísticos y estéticos de la naturaleza y de la cultura, mediante la creación de imágenes. Todo lo que es visible le concierne a las artes visuales, desde lo insignificante hasta lo trascendental tanto de cualidades físicas como a través de ellas, a los procesos y materiales con que están hechos, su significado, sus funciones, usos sociales, su contexto y sus emociones.

“El conocimiento en educación artística tiene una triple dimensión cuyos aspectos están íntimamente entrelazados: saber y comprender, gozar y disfrutar, representar y transformar”.⁵

Cuestionarnos, conocer y comprender el por qué la realidad visual es como es, por qué cosas o situaciones son de determinada forma; así como aprender a ver, o mejor a observar, volver a reeducar la mirada para percibir y emocionarnos para disfrutar los detalles de nuestro entorno a pesar de las invasiones de imágenes publicitarias que nos rodean y circulan con singular rapidez, tanto en la calle, televisión, revistas e internet. Y de esta realidad visual saber representar y transformarla, crear y producir lo que todavía nos falta por realizar.

La vista puede ser uno de los sentidos por donde el niño toma conciencia de si mismo y de lo que le rodea, en su naturaleza de exploración y la necesidad de expresarse, comunicarse, de tener un control motor y de apropiarse de su entorno, en la primera etapa que es la producción gesto gráfica es cuando en una actividad plástica como puede ser el dibujo, el niño puede lograr unir el gesto de la mano con el pensamiento produciendo un trazo, provocando un proceso de interiorización, reflexión y proyección exterior. Sus movimientos van adquiriendo destreza originando líneas y formas que responden a una imagen mental llevando al niño a una representación intencional, y el elemento psicomotriz se combina con la búsqueda de sensaciones placenteras que el niño obtiene al experimentar con formas, texturas y colores.

1.2. ANTECEDENTES EN TORNO A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO

En la segunda mitad del siglo XVIII la Nueva España había alcanzado un estado de prosperidad económica sin precedentes, aunque todo incremento de riqueza beneficiaba solamente al español, como clase dominante que era. La explotación de la tierra, el comercio y la minería, sobre todo esta última, había producido tanta riqueza, que se levantaron grandes mansiones palaciegas, indicio palpable de la existencia de grandes fortunas y familias poderosas. El arte, como réplica a esta situación económica, había creado el estilo que mejor podía corresponder a este estado de cosas: el churrigueresco.

Se trataba, "de una sociedad que se consolidaba afirmándose conscientemente en su cultura, pero que ya sentía la necesidad de superar la educación escolástica impartida en la Real y Pontificia Universidad y en los colegios atendidos por órdenes religiosas."⁶

"Corta con la tradición barroca y acepta lo que representa la modernidad en el arte en ese momento. Es por ello que en su lucha por emanciparse de sus ataduras coloniales, México abre sus puertas a la creación artística, fijando su atención en artistas, extranjeros, que venían a impartir sus enseñanzas con las ideas estéticas que fueron surgiendo en Europa a fines del siglo XVIII."⁷

En la Nueva España escaseaban los grabadores preparados, por lo que en 1778, el rey Carlos III encargó al maestro grabador Zamorano Jerónimo Antonio Gil, académico de mérito de la de San Fernando de Madrid que estableciera una escuela de grabado similar, en la Nueva España, en la ciudad de México. Hizo el viaje a la colonia acompañado con dos de los discípulos más distinguidos de la Academia de San Fernando de España, que fueron Tomás Suria y José Esteves, y provisto de los instrumentos indispensables para trabajar, como libros, estampas, útiles y una valiosa colección de camafeos griegos y romanos.

Se abrió la escuela en la Casa de Moneda de la ciudad de México, en el año de 1781. A pesar del éxito de la escuela, la necesidad de grabadores calificados era tan urgente, que no fue posible depender de la producción normal y lenta de la escuela. De esa manera empezaron los primeros movimientos para la fundación de una escuela pública de Bellas Artes, que enseñara algo más que dibujo y grabado. En este momento se concibió la idea de una academia de arte.

"Al expedir Carlos III el decreto de la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de Bellas Artes, en 1785, siguieron llegando artistas extranjeros. México les resultaba atractivo, lo querían describir, pintar, conocer y darlo a conocer al mundo "civilizado."⁸

La fundación de la Real Academia de San Carlos coincide con un cambio de época en la historia de arte en México, cambio que en buena parte ella contribuyó a acelerar, actuando como catalizador. El siglo XVII fue barroco; en el siglo XVIII el mismo estilo continuó su evolución hasta alcanzar su etapa acertadamente llamada ultra-barroca o churrigueresca. Lo

que viene es la decadencia, la exageración y la alteración de su lógica constructivista. El estilo se iba agotando, vulgarizando y los alarifes de menor talento interpretaban y copiaban, sin talento ni conocimiento, a los maestros del Sagrario y Tepotzotlán.

“A esta desintegración tenía que seguir una reacción tanto más radical cuanto decadente había sido la primera. Esta reacción fue el neoclasicismo.”⁹

Un Imperio primero, una república después, fueron los primeros ensayos de un gobierno independiente. La independencia política estaba lograda, pero los problemas económicos se encontraban agudizados. La miseria y la falta de fuentes de trabajo provocaron revoluciones, golpes de estado y cuartelazos. Toda esta cadena de calamidades afectó hasta la raíz a la Academia, que dependiendo del subsidio de las autoridades, La Hacienda Pública una de las primeras erogaciones que tuvo que suprimir fue el subsidio de San Carlos.

En el libro de Justino Fernández sobre el arte del siglo XIX ha hecho una selección de algunos párrafos que revelan la situación en que se encontraba la Academia, con las descripciones que hicieron algunos extranjeros que la visitaron:

Bullock, escribió en 1823:

.....Veinte años de guerra interna e insurrecciones han producido un cambio deplorable en las artes. Al presente no hay un solo alumno en la Academia...

D´Orbigny, en 1835, confirmaba estas tristes noticias:

*Es necesario decir ahora que este establecimiento no está ya ni próspero ni floreciente. Las guerras y las revoluciones interiores han expulsado las artes de este asilo y de México entero.*¹⁰

A don Antonio López de Santa Anna, si no cargara sobre sus hombros la amarga responsabilidad de haber perdido Texas, y el estigma indeleble de las derrotas sufridas ante las fuerzas invasoras norteamericana, habría que apartarle algún lugar, aunque fuera muy modesto, dentro de la listas de gobernantes que han hecho alguna cosa digna de recordarse, por haber sido el autor de la Rehabilitación de la Academia.

En efecto, cuando ya el establecimiento llevaba como treinta años padeciendo miserias, siempre de mal en peor, Santa Anna dictó, el 2 de octubre de 1843, un decreto tan importante como los estatutos de Carlos III; se establecían sueldos para las plazas de directores que ni cuando era Real había tenido la Academia; se establecían sus pensiones para mandar discípulos a Europa y se preveía la adquisición de obras de arte y el pago de premios a los alumnos. El artículo 8 del decreto le permitía igualmente proponer los arbitrios que se necesitaban para su funcionamiento. El 15 de diciembre, el presidente decretó la asignación de la renta de la Lotería a la Academia de San Carlos.

Se comenzó por contratar artistas europeo “en América era difícil encontrarlos” con suficientes conocimientos, talento y prestigio, que pudiera renovar las bellas arte, sacándola de su largo abandono.

Pelegrín Clavé para la dirección de pintura, para escultura Tenerani y Solá, y en grabado en hueco Santiago Baggally, grabado en lámina Jorge Agustín Periam, Eugenio Landesio introdujo el paisaje y Javier Cavallari se hizo cargo de la dirección de Arquitectura.

Es cierto que bajo su dirección la estética y la cultura entera tenían que seguir los cánones y los modelos extranjeros y que éstos retrasaban el llegar a tener conciencia de que había que crear lo propio, lo nuestro y a la manera nuestra, en lugar de esforzarse por alcanzar y superar los patrones europeos. Pero en todo caso y de acuerdo con las circunstancias de la época, así tenía que hacerse y no de otro modo, y estos profesores de la Academia, con sus enseñanzas a la Europa, constituyeron la fuente de donde habría de salir los artista nacionales y andando el tiempo un arte nacional, con nuestro sentido estético.

La guerra ahora era con los franceses, el mariscal Forey tomaba Puebla en 1863 y continuaba su avance hacia la capital, obligando al gobierno de Juárez a abandonar la ciudad. Entre las disposiciones antes de partir ordenó que la Academia se cerrara y que sus objetos de arte fueran embalados y remitidos al interior, cosa que no se llegó a realizar por que la ocupación de la ciudad por los franceses fue antes de lo previsto.

Al hundirse el Imperio la Academia recupera el título de Academia Nacional, pero el 02 de diciembre se transformó en Escuela de Bellas Artes.

Por decreto el 26 de mayo de 1910 la escuela había sido incorporada a la Universidad Nacional. Durante muchos años fue director el pintor Alfredo Ramos Martínez, quién desempeñó el cargo hasta 1928, en que lo substituyó Manuel Toussaint, y en 1929 a raíz de su renuncia la institución quedó dividida en Facultad de Arquitectura y Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Heredera de la antigua Academia de San Carlos, la hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas ha tenido varios directores, desde el maestro Diego Rivera, Roberto Garibay y Sida cuya gestión se han emprendido varias reformas tendientes a reorganizar la escuela.

La cruzada de José Vasconcelos en los años 30.

José María Albino Vasconcelos Calderón nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de Febrero de 1882. A la edad de trece años viaja con su familia a la capital del país para continuar sus estudios, en Toluca en el Instituto Científico y Literario en 1896, estudia en la Escuela Nacional de Jurisprudencia donde se graduó de abogado en 1905. Vasconcelos trabajó al servicio del gobierno y luego del consorcio norteamericano Wagner, Jonson & Gastón de N.Y. con sucursal en México. En ese mismo año forma parte del Ateneo de la Juventud, donde se leían a Platón, Nietzsche, Schopenhauer, Bergson, y otros y entre los ateneistas estaban Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes y otros personajes del campo de las letras y el pensamiento mexicano.

Vasconcelos fue un filósofo mexicano, que dejó una huella indeleble en la historia de la educación en México, tenía una idea clara del rumbo de la educación por lo que realizó un proyecto de reforma constitucional que fundamentaba la importancia de que existiera un Ministerio de

Educación Federal; la reforma fue aprobada del 02 de julio de 1921 y tres meses después tomó protesta como Secretario de Educación Pública en los años 1921 a 1924, durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón; concentró todos sus esfuerzos en llevar una educación reformada no solo a los niños y jóvenes, sino también a los adultos que deseaban aprender. Como parte de sus propósitos, creó las "misiones culturales" que llegaron a diversos lugares del país y que presentaban varios eventos relacionados con el arte popular y el teatro al aire libre; editó la colección de Clásicos Universales que contaban con miles de ejemplares de obras de autores como Homero, Esquilo, Eurípides, Platón y Goethe; creó la colección Lecturas clásicas para niños y la revista El Maestro. En esos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió un gran apoyo para llevar a cabo proyectos de envergadura nacional, al incrementar la producción y distribución de libros y el financiamiento de obras de arte público. Además de la importancia de los artistas e intelectuales que colaboraron con él, es por su filosofía que fundamenta su credo pedagógico.

Uno de los aspectos importantes en el sistema educativo de SEP fue el valor que se concedió a la educación estética del pueblo (artes plásticas, literatura, música, danza). Para Vasconcelos, el arte hacia posible la evolución espiritual de los seres humanos y, en su opinión, cualquier doctrina política que se apropiara de la expresión artística desvirtuaba la misión superior del arte.

Vasconcelos consideró la educación como la guía para crear conciencias y despertar el espíritu: "La verdadera novedad consistió en concebir la educación como una palanca para remover conciencias, como un despertar del mexicano, que se realizaría no sólo por la experiencia escolar, sino por la difusión de la cultura, de los libros".¹¹

Para Vasconcelos la educación era la clave primordial para rescatar al hombre de la ignorancia, y hacerlo de criterio propio, reflexivo y redimir su espíritu, más la imaginación, intuición que son los elementos centrales de la enseñanza en las artes era la guía hacia la realización integral, cultivando la inteligencia, un gozo hacia el valor artístico y llevar a la conciencia el deleite y la alegría ilimitada de la experiencia del arte: "El secreto de este poder consiste en que nos pone en común con las formas más nobles y las realidades más altas de la conciencia."¹²

Vasconcelos por su convicción de que el arte transforma al ser humano, concedió a los artistas, muros de edificios públicos para que los pintaran. El se encargó de conseguir los muros, el dinero para los materiales y los sueldos de los artistas, con ello Vasconcelos propició el inicio del movimiento muralista. El primer encargo fue la decoración del antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que convirtió en Sala de Discusiones Múltiples, se pintó un gran mural y murales menores así como decoraciones en elementos arquitectónicos, vitrales y mosaicos. Después dio los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso e impulso la construcción y decoración mural y escultórica del edificio de la Secretaria de Educación Publica. Entre los artistas que participaron, fue Roberto Montenegro, Xavier Guerrero, Gabriel Fernández Ledesma, Jean Charlot, Fernando Leal, Diego Rivera, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida etc.

Vasconcelos les concedió total libertad para el desarrollar la temática y el estilo que desearan, y a pesar que en ocasiones no coincidía nunca censuró o canceló los proyectos artísticos.

El estado obregonista se tornó como el mecenas de los artistas al incorporarlos a la política cultural. Vasconcelos a parte de contratarlos para los proyectos artísticos, también integró a algunos como maestros de dibujo o funcionarios culturales a la burocracia de la SEP, como por ejemplo a Adolfo Best Maugard, Gabriel Fernández Ledesma, Rufino Tamayo y Roberto Montenegro lo que originó que los artistas adquirieran presencia social y política.

Con la entrada de Francisco I. Madero a la capital y su posterior victoria electoral comenzó a conformarse un nuevo esquema cultural impulsado principalmente por José Vasconcelos.

Paralelamente, un movimiento estudiantil de la Escuela Nacional de San Carlos bajo el impulso de dos motivos –uno político y el otro pedagógico-, realizó una larga huelga. Los estudiantes apoyaban la candidatura de Madero y a la vez pugnaban por reformas en los métodos de enseñanza, considerados como academicistas.

La huelga generó la creación de escuelas al aire libre, no por ingenuas dejaron de significar nuevos rumbos; por primera vez en México se daba la oportunidad a sectores marginados de la sociedad para que participaran de la creación plástica en una institución artística.

PACAEP

Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria inició en 1983 y consistió que a partir de los objetivos, contenidos y actividades de los programas de educación primaria, trabajarían unidas, la educación y la cultura. Lo que respondió, a requerimientos específicos y a políticas del sector cultural y educativo dirigidas al desarrollo integral del educando, mejorando la calidad educativa, el respeto a la diversidad cultural y a la comprensión de nuestro país, sus valores y tradiciones. Todos los alcances obtenidos debieron estar relacionados entre las actividades del Plan y el currículum de la educación primaria; y cualquier actividad adyacente o adicional en relación a la estructura y organización dada al plan, debía obedecer a lo establecido en los ordenamientos normativos del sector educativo, como: el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y la Ley General de Educación.

En el Programa Educativo 1995-2000 se señaló que éste:

“Se dirige a alentar la participación y responsabilidad de los principales agentes que intervienen en los procesos educativos y a formar seres humanos que participen responsablemente en todos los ámbitos de la vida social; además se orienta a estimular la productividad y creatividad en el desempeño de todas las actividades humanas.”¹³

Con respecto a la Educación Artística señala: “El estímulo a la apreciación de las diversas manifestaciones del Arte y a la expresión de la sensibilidad artística es parte esencial de la educación integral”

Los lineamientos generales del plan, solo constituye una guía para el maestro, que permite enriquecer la relación del niño con su entorno, de acuerdo a sus necesidades e intereses y se van satisfaciendo conforme va adquiriendo conocimiento y comunicación. Lo que con lleva a diferentes respuestas dependiendo de la región del país, por lo que el valor que adquieren las actividades del

MAC (Maestro de Actividades Culturales) surgen de maestros y alumnos con su medio sociocultural, la producción científica y artística de la comunidad y la sociedad en su conjunto.

La función del Maestro de Actividades Culturales representó una pieza importante para darle un enfoque diferente al manejo de los contenidos escolares, ofreciendo una visión histórico-cultural que enriquecía y ayudaba a llevar a cabo de mejor manera los objetivos de los programas y lo de los libros de textos de primaria, además de propiciar el vínculo del proceso educativo a la vida de la comunidad y a la realidad sociocultural del educando, así como fortalecer sus raíces culturales y alentar sus posibilidades de expresión y creación.

LA REFLEXIÓN DE LA UNESCO EN EL AÑO 2000

En noviembre de 1999 el director general de la UNESCO, después de lamentar la ausencia de la educación artística en todas partes, realizó un llamado internacional en favor de la promoción de la enseñanza artística obligatoria desde jardín de niños hasta el último año de secundaria. Proponía la integración de los artistas con el proceso de enseñanza aprendizaje. Alentar su integración a las escuelas para coordinar talleres de creación artística entre la comunidad escolar. La meta es alcanzar una enseñanza más equilibrada, donde la educación artística se encuentre en condiciones de igualdad con las matemáticas, las ciencias naturales y el español.

Los programas en México

La educación artística en la educación básica de México presenta enormes rezagos históricos. Se comprende fácilmente este lamentable estado de cosas cuando se revisan los planes y programas de estudio de las escuelas normales del país y los programas oficiales de la educación básica. La función asignada a la educación artística, tanto en su concepción teórica como en el tiempo destinado a su cultivo, ha sido, con la excepción de pre-escolar, explícitamente suplementaria.

No obstante, la actual administración federal cambió radicalmente esa concepción. En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) se reconoce la necesidad que tiene la educación artística de especificar sus contenidos, mejorar su calidad y lograr una mayor cobertura. Y lo más relevante: eleva la educación artística en el currículo de la educación básica al nivel de la formación científica, matemática y humanística.

En correspondencia con esa idea nacieron este sexenio programas específicos y redes tecnológicas que, como instancias mediadoras, promueven el acercamiento del arte con la educación. Se conformó en 2001, desde el Centro Nacional de las Artes (Cenart), la red de las artes para teleaulas, que suman más de 50 en el país; se fundó, dentro del sistema Edusat, el canal de las artes (23) con una programación fundamentalmente vinculada con las bellas artes y una de sus barras prioritarias es La formación docente en Educación por Arte. Existe también el Programa

Nacional de Educación Artística (PNEA), cuyo propósito es estimular la investigación y la educación artística, el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID) y la maestría en Desarrollo Educativo (Conaculta-Cenart).

La SEP, por su parte, editó en 2000 el Libro para el maestro. Educación Artística Primaria. El curso de actualización para maestros "Las artes plásticas en la escuela" va en su tercera edición (2003) y se impartió en 20 estados del país. En este tenor, la Vaca independiente AC, en coordinación con la SEP, impulsó en 200 escuelas del Distrito Federal y algunos estados un programa piloto denominado DIA, Desarrollo de la Inteligencia a través del Arte, basado en el método Visual Thinking Curriculo, del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

1.3 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA

El panorama de la Educación Artística en la escuela primaria en general es relegado, no tiene la importancia que las demás asignaturas; en el plan de estudios dentro de la enseñanza primaria, en los lineamientos operativos, el niño tiene que cubrir un total de 800 horas clase a lo largo de cada ciclo escolar, de los cuales se encuentran distribuidas en 240 horas para el dominio cognoscitivo del español, 200 para el lenguaje matemático, 120 horas para las ciencias naturales, 60 horas para el conocimiento de la historia, 60 horas para los contenidos de geografía, 40 horas para educación cívica, 40 horas para educación física y 40 para educación artística.

Cuarenta horas para Educación Artística, en donde el maestro titular decide en que momento puede dedicar para desarrollar una actividad artística, como realizar un coro, dibujos, un bailable en la cual puede existir una carencia al interpretar y entender los contenidos generales de los planes y programas sobre la educación artística; la mayoría de los docentes aprecian la educación artística como una actividad importante, no obstante falta que el maestro titular maneje más técnicas y recursos así como la sensibilidad para llevar a cabo la actividad artística, en su clase con el objetivo de desarrollar habilidades, destrezas, la creatividad, la imaginación, la inventiva, la expresión y la comunicación que permiten al alumno crecer integralmente; el docente carece de conocimientos y tiene poca información al respecto, por lo tanto esto le dificulta aplicarlo y en ocasiones se ven presionados por el tiempo para cubrir la carga de horas del programa asignado de cada grado; esto en muchos casos es la razón por la que se rechaza la educación artística, sienten que dedicarle tiempo al arte es una pérdida de tiempo, la burocracia el hecho de cumplir con programas, planeaciones, contenidos, eventos, hace que los mismos docentes pierdan la sensibilidad de que estamos educando seres humanos con sentimientos e ideas.

Existen situaciones en que el contexto de la escuela no están ni cubiertas las necesidades básicas.

Este es un artículo de "La Jornada" del martes 23 de Agosto de 2005. Por Mónica Mateos-Vega
"El Sistema Educativo menosprecia la formación artística: especialistas"

- En las escuelas primarias se dedica una hora cada semana a esta actividad
- Es "absurdo" desde el punto de vista pedagógico, asegura el profesor Vázquez Chagoyan.
- Los padres anteponen inglés y computación; "el arte es bonito, pero no lo necesitan"

La infancia es la columna vertebral de la existencia. Si se extirpa de la formación del niño el arte y el ludismo, la sociedad estará pariendo personas sin esperanzas, con el alma empobrecida, asegura la compositora Gabriela Huesca.

En la mayoría de casos, la educación artística depende del interés del profesor en turno, mientras la Secretaría de Educación Pública no cuenta con un mecanismo de evaluación únicamente sobre la importancia de la materia.

Es "absurdo desde el punto de vista pedagógico dedicar sólo una hora a la semana a la educación artística en las escuelas primarias, como establece la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su plan de estudios vigentes, denuncia especialistas.

Agregan que esta "educación deficiente" revela una grave carencia de pensamientos creativos, lo cual "responde a un interés político" y al "absoluto menosprecio" que se tiene en todo el sistema educativo por el arte y la cultura.

La SEP ordena que se dediquen únicamente 40 horas anuales a la educación artística en las escuelas primarias. A lo largo del curso escolar, en esos 60 minutos semanales, el profesor debe impartir a los niños "nociones" de "cuatro disciplinas básica": artes plásticas, teatro, danza y música.

No obstante, no es obligatorio que los educadores lo hagan. La SEP tampoco instaura algún método de evaluación al respecto. Es decir, en las escuelas primarias públicas la enseñanza del arte se da en la medida en que el maestro esté interesado.

Lourdes Pérez Gay, quién ha participado varios años con su compañía Marionetas de la Esquina en el programa Teatro Escolar del Instituto Nacional de Bellas Artes, en coordinación con la SEP, explica que la tendencia mundial es instruir, no educar: "llenar a las personas de conocimientos, pero no a enseñarles a descubrir e investigar. Se trata de una educación deficiente, con una carencia de pensamientos creativo".

Para los especialistas consultados, es de vital importancia que los maestros se asuman como los primeros promotores de la formación artística de los niños.

Restringir a una hora semanal la educación artística en las escuelas públicas es algo, desde el punto de vista pedagógico, "absurdo", derivado de un problema primordial: "el absoluto menosprecio que se tiene en todo el sistema educativo" por esa enseñanza, señala el profesor Ricardo Vázquez Chagoyán, en un amplio análisis del plan de estudios oficial para escuelas primarias, publicado en la revista mensual para profesores de educación básica *Correo del maestro* (Diciembre 2004)

Educar a los niños sin que la cultura y el arte sean piezas claves en su formación, lo quieran admitir o no, "responde a un interés político, que considera a las personas como objetos y no como sujetos. Para quienes diseñaron el sistema educativo no es fundamental potencializar al ser humano mediante arte, ven la cultura como adorno", dice la compositora Gabriela Huesca, quién ha ofrecido varios cursos de sensibilización artística para maestros de educación básica.

Añade que en muchos profesores mexicanos existe la vocación de educar, pero en otros no. "Hay mucho cansancio. Falta de pasión, pues el trabajo se burocratiza, ¿dónde se acomoda la belleza? Enseñar bajo criterios burocráticos, como sucede en el país, llega a ser agotador.

"Durante los cursos que ofrezco los maestros se entusiasman, pero dicen "eso está muy bonito, pero si lo quiero hacer con mis alumnos, la directora no me dejará, y si lo hace la inspectora no lo va a permitir".

Reforma a planes de estudio

El plan de estudios de la SEP para la materia de educación artística en primaria propone fomentar en el niño la "afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: música y canto, plástica, danza y teatro". Igualmente, sugiere "contribuir a que desarrolle sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones".

Para la especialista Lourdes Pérez Gay, el gobierno no requeriría montos millonarios para fomentar la educación creativa de los menores.

Al respecto, Gabriela Huesca informa que existe un proyecto de la SEP para reformar sus planes de estudio en la educación básica. En el rubro de educación artística se invitará a especialistas y creadores a que participen en la elaboración de los contenidos y materiales correspondientes.

"Los investigadores de la SEP están preocupados por enriquecer la enseñanza artística; ya hicieron los planes de secundaria, ahora van con los de primaria y pretenden seguir con los preescolar para que todo tenga relación entre sí."

Pero las buenas intenciones están limitadas por la realidad: "salones con 50 niños, maestros saturados de trabajos y criterios de evaluaciones cuantitativos en vez de cualitativos. Muchos educadores no son especialistas en las áreas de artística o no lo quieren ser" añade Huesca.

La directora de Actividades de Desarrollo de la Dirección General de Materiales y métodos Educativos de la dependencia, Norma Aguilar Mendoza, asegura que en los 10 años recientes la institución ha hecho "un trabajo muy fuerte" para que la educación artística "cobre un lugar singular" en las prácticas y experiencias de los niños en la escuela".

Pero, afirma se topan con un problema: existen familias "con un capital cultural modesto", en las cuales "el asunto del arte y la cultura es subestimado. Es evidente que no es fácil motivarlos o incentivarlos".

En encuestas realizados por la SEP entre padres de familia, asegura Aguilar, éstos señalaron que la educación artística es "muy bonita", pero "que los niños lo que necesitan es aprender inglés y computación. Es decir, falta un aprecio social por el campo artístico. Tendríamos que equilibrar esta visión".

En este sentido, Pérez Gay considera que un niño al que sólo se le enseña a ser utilitario en lugar de creativo "no va a crecer más allá de eso, de la cotidianidad, que a la larga produce adultos aburridos y frustrados con un mundo poco creativo."

Aguilar Mendoza reconoce que la SEP necesita la colaboración de otras instituciones para que la educación artística cobre importancia en la formación de los niños que asisten a las escuelas públicas: necesitamos hacer muchas alianzas, fundamentalmente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y con los museos comunitarios".

Lamenta que sea "insuficiente" la infraestructura cultural del país "para atender a 27 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria. Por eso insistimos en el *Libro para el maestro* (que elabora el área a su cargo) en que las experiencias estéticas y artísticas para los niños en las escuelas pueden ser de muy diversa naturaleza. El museo, aunque es muy importante, no es el único lugar de contacto con lo estético".

...Educar mediante el arte es un "trabajo delicado, de formación humana. En la SEP existen profesores a los que les mandan libros maravillosos, por ejemplo, de la colección *Los libros del*

rincón, y no los abren por temor a que los niños los rompan. Pero también están quienes sin ese material no podrían subsistir.

“Es injusto decir que el maestro es el único responsable de que la educación artística no se imparta en las primarias públicas con la importancia debida. Aunque es cierto que existen profesores burócratas, *chambistas*, inconscientes, autoritarios y resentidos, también los hay apasionados, con mística, con amor a los niños, con ganas de cambio. Pero la maquinaria de la Secretaría de Educación Pública es tan grande y la autoridad tan aplastante, que los aniquila.

“Hace falta un trabajo formativo, que debe de empezar en las escuelas normales, en las escuelas de educadoras, en la Universidad Pedagógica Nacional. De hecho, en esta institución hay un área de educación artística, pero es mínima.

Artistas o maestros

Norma Aguilar, funcionaria de la SEP, explica que es “un debate infinito e irresuelto” dilucidar si corresponde a un artista o un maestro normalista la enseñanza del arte y la experiencia estética en las escuelas públicas.

“Si pensáramos en tener un especialista en las escuelas públicas tendríamos un matemático para dar matemáticas, un lingüista para la clase de español o un geógrafo para geografía. Y la educación primaria es fundamentalmente generalista. El maestro de educación primaria tiene una formación generalista, pues durante su paso por la escuela normal tiene contacto con el conjunto amplio y completo de asignatura.

Aguilar detalló que durante tres semestres los alumnos de las escuelas normales imparten la materia de educación artística, “en la cual están implicados varios materiales que hemos elaborado. Uno pensaría que esa formación es insuficiente, pero la característica del maestro es tener una formación permanente.

“Quisiera que los maestros de primaria tuvieran contacto constante con el mundo de las artes. Hay un déficit en ese sentido, es cierto. Tenemos que hacer un trabajo más sólido para estimularlo, no necesariamente a través de una capacitación implementada por la SEP. El asunto es hacer entender para que sirve el arte”, concluye la funcionaria.

Mínima formación artística de los profesores.

En México, la materia de educación artística se imparte en las escuelas normales de maestros a partir del cuarto semestre y hasta el sexto.

En algunas escuelas europeas, dedicadas a la formación del magisterio, materias como pedagogía de las artes, educación artística y su didáctica, educando plástica y su didáctica o desarrollo de la expresión musical son obligatorias desde el primero hasta el último semestre, además de un vasto panorama de asignaturas optativas relacionadas con el arte, la creatividad y al cultura.

Actualmente apunta Lourdes Pérez Gay, “las escuelas primarias oficiales están en gran desventaja frente a las escuelas privadas, por que en éstas se contrata a maestros especializados y no necesariamente para formar niños artistas, sino para ofrecer a los alumnos más elementos para poder ser buenos profesionales. En cómo se enseña está la diferencia”.

En el plan de estudios vigente es de 1993 y los rasgos centrales establecidos:

Toda adquisición de conocimientos dentro de la enseñanza formal e informal, debe girar en función del desarrollo y configuración de la personalidad humana, razón suficiente para entretener los contenidos temáticos ya existentes e impartidos dentro del nivel básico, con la implementación de una metodología caracterizada por las distintas manifestaciones artísticas a saber y materializadas bajo la modalidad de Unidades de Iniciación Artística, las cuales son:

A) MÚSICA

Las áreas de conocimiento que hasta el momento son curriculares, dentro de la primaria, se verán reforzadas y beneficiadas mediante la enseñanza de la música a través del desarrollo y estimulación de las nociones de temporalidad, espacialidad, cantidad, lateralidad, ritmo y equilibrio; de tal manera de que el aprendizaje del dominio de los lenguajes matemáticos y gramaticales, adquirirán aplicabilidad mediante la apreciación y ejecución de pasajes musicales.

B) ARTES VISUALES

Todas las áreas de conocimiento contempladas en el Plan de Estudios de Primaria, requieren del adecuado manejo y precisión de la percepción y la psicomotricidad fina como gruesa. En este caso, la intervención de la enseñanza de las distintas manifestaciones plásticas y gráficas, contribuirán de manera significativa dada su naturaleza didáctica.

C) LITERATURA

Tomando en cuenta que una buena parte de la carga horaria por ciclo escolar, se destina a la enseñanza del español; la unidad de iniciación a la literatura contribuirá decisivamente en el desarrollo de la lecto-escritura del niño y por lo tanto, como elemento colateral, se desarrollará fuertemente su sensibilidad.

CITAS

- 1) Hargreaves, David J. "Infancia y Educación Artística", Motata, Madrid, 1996. p. 44
- 2) Raymond, Thomas, "SABI-WABI-ZEN, El Zen y las artes Japonesas", Edicomunicación 1986. p. 105
- 3) Ibidem, p. 121
- 4) Palacios, Jesús. "Psicología evolutiva", 2. Desarrollo cognitivo y social del niño, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p.33
- 5) Marín, Ricardo, "Propuesta para trabajar la educación plástica y visual" Laboratorio Educativo U.U.A. p. 14
- 6) Báez Macías, Eduardo. "Fundación e historia de la academia de San Carlos" Colección Popular Ciudad de México. 1974. p. 16
- 7) Rodríguez García, Cristina, Rodríguez Velásquez, Mónica, Sarmiento Fradera, Magali, Becerra Prado, Gonzalo, "El Grabado historia y trascendencia" Universidad Autónoma Metropolitana Primera edición 1989. p. 62
- 8) Ibidem, p.64
- 9) Báez Macías, Eduardo. "Fundación e historia de la academia de San Carlos" Colección Popular Ciudad de México. 1974. p.35
- 10)Ibidem, pp.54-55
- 11) Sametz de Walerstein, 1991. p. 11
- 12) Ibidem, p. 78
- 13) Poder Ejecutivo Federal, "Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000", México. SEP 1996 p. 6

CAPITULO II

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTISTICA EN EL NIVEL BÁSICO EN
AGUASCALIENTES (PROARTE)

2.1 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN AGUASCALIENTES

Me es muy grata la experiencia de cómo obtuve la información de este apartado, es cuando las circunstancias y elementos, se acomodan y te rectifican de que uno va por buen camino, de tal manera que todas las necesidades o cuestiones que uno va teniendo se van resolviendo, como fue en este caso, en el que al cuestionarme como podía empezar por obtener información sobre este tema, de repente me acorde de Carolina Castro Padilla quien en el 2003 nos dio a todo el departamento del Programa de Educación Artística (PROEA antes así denominado), una conferencia de los antecedentes de la Educación Artística en Aguascalientes; quince días después en el Museo Contemporáneo No.8 en la exposición "40 de 40" de un amigo pintor Antonio Romero, quien obtuvo el premio en la bienal de Enrique Guzmán, me la encontré, no sabía que también Antonio la había pintado, y fue cuando la pude contactar y me facilitó toda la información que ahora les expongo; quiero antes comentarles quién es Carolina Castro Padilla, ella nació 1938, es originaria del hermoso estado de Aguascalientes y a estado involucrada con los diferentes lenguajes artísticos con excepción de la música, trabajó para el Instituto Cultural de Aguascalientes durante 30 años, como directora del Museo Guadalupe Posada, Secretaria Técnica del FECA Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y como investigadora documental que en este rubro fue como recopiló la información de los antecedentes de la Educación Artística en Aguascalientes, y se publicaron para el Consejo de la Crónica, en los periódicos el Sol del Centro, los domingos 21 y 28 de Septiembre y 05, 12 y 19 de Octubre del 2003. A/5, también realizó varios librillos que nos han servido a los profesores talleristas, como materiales didácticos para nuestras actividades en PROARTE han sido de gran utilidad como el de Gabriel Fernández Ledesma, Jesús Fructuoso Contreras, Saturnino Herrán, Francisco Díaz de León y José Guadalupe Posada; Estos materiales que tanto he usado también fueron fuente de inspiración para mi proyecto de tesis.

En Aguascalientes la Educación Artística se viene gestando desde que empezó a poblarse con familias españolas y grupos indígenas. Primero como labor evangelista de los frailes y como costumbre tradicional de la familia, cuando se transmitía de padres a sus hijos, las artes menores o populares. Las familias acaudaladas contrataban maestros particulares para la enseñanza de sus hijos y nunca era la excepción de cultivarse en algunas de las bellas artes. En eventos sociales siempre ha estado presente la música, la danza y en muchas ocasiones la declamación.

La Ciudad de Aguascalientes se fundó oficialmente como villa el 22 de Octubre de 1575; para 1665 El fraile Nicolás de Arteaga junto con la ayuda económica del párroco Don Pedro Rincón de Ortega fundaron el primer centro educativo llamado "Colegio de la Encarnación"; contiguo al templo de la Merced; enseñanza dedicada a los hijos de los españoles. En 1773 el español Don Francisco Rivero y Gutiérrez fundó la "Escuela Pía" o "Escuela de Cristo" la primera escuela pública y gratuita para los niños y en 1807 las Monjas de la Enseñanza instituyen la primera escuela dedicada para la educación de las mujeres, denominada "La Enseñanza", actualmente se llama "Colegio Guadalupe".

Se comenta que es posible que en estas escuelas se impartieran algunas disciplinas artísticas.

El 04 de Octubre de 1738 hubo un festejo de dos semana dedicado al Templo parroquial, actualmente es la Catedral, en la cual la actividad artística se hizo presente en especial la del teatro en las fiestas profanas, el festejo consistía en trasladar el Santísimo del templo de San Diego a la Parroquia, y junto a la procesión también estaban las imágenes de otros templos como de San Diego la de San Francisco; de la Merced la Virgen del Rosario y de San Juan de Dios, la imagen del santo, acompañados por los feligreses de cada templo, las terceras órdenes religiosas, las cofradías y representantes del clero, cabildo, justicia y regimiento; carrozas cabalgaduras y la gente con sus mejores galas, al llegar a la Parroquia se celebró una misa solemne, predicada por Don José Luis Rivera Villalobos; los siete días siguientes hubo misa solemne y sermones; Y cuando se guardó el Santísimo que estaba expuesto, se iniciaron las fiestas profanas, en donde participaron las diversas cofradías de distintos gremios que montaron obras de teatro divertidas y con contenido moral. En tal forma que los sastres montaron "La misma conciencia avisa"; los barberos y labradores de cigarros y tabaqueros, "El canto junto al encanto"; los zapateros "El negro al cuerpo blanco"; los herreros y serenos "El secreto a voces" etc.

Aguascalientes todavía pertenecía al estado de Zacatecas y su gobierno en agosto de 1832 establece en Aguascalientes una institución dedicada a la Enseñanza Artística, llamada "Academia Municipal de Dibujo", entre los que dirigieron fueron Francisco Semería, Don Amador Herrera y Don José Inés Tobilla, así como Antonio Varela quién le impartió clases de dibujo al infante José Guadalupe Posada. El cual era enseñar los cánones tradicionales de las academias clásicas europeas.

En el gobierno de Felipe Nieto en 1846 se inicia la Educación Superior al fundarse el "Instituto Científico y Literario de Santa María de Guadalupe" pero no tuvo el auge necesario hasta 1849, con el gobierno de Jesús Terán Peredo lo fundó con el nombre de "Instituto Científico y Literario de la Purísima Concepción" que permaneció hasta 1854, conjuntamente fundó la "Escuela de Artes y Oficios" y la "Academia de Dibujo para Obreros". El 15 de Enero de 1876 se abre la "Escuela de Agricultura" creada por el gobernador Jesús Gómez Portugal; la cual en 1871 se convierte en "Instituto Científico y Literario"; y para 1973 se transforma en "Universidad Autónoma de Aguascalientes". Otra Institución superior fue el "Liceo de Niñas" fundado 1878, que después se modificó a "Escuela Normal del Estado".

Un recinto para el cultivo de las artes fue la apertura del Teatro Morelos el 26 de Octubre de 1885, escenario para infinidad de representaciones de numerosas compañías de teatro, opereta, zarzuela, ópera, orquesta sinfónica. Del 10 de Octubre al 10 de noviembre de 1914 fue sede de la Soberana Convención Revolucionaria y el 03 de Marzo de 1993 fue declarado Monumento Histórico.

Don José María Chávez creó en 1847 el Taller "El Esfuerzo" en cual fue un semillero de artesanos, así como la "Escuela Católica de Artes y Oficios" fundada en 1898 por el presbítero Francisco Ruiz y Guzmán.

A fines del siglo XIX se abrió la Academia de Música del Estado de Aguascalientes; Manuel M. Ponce al igual que su hermana Cuquita y Arnulfo Miramontes en su Academia de Piano y Composición Miramontes. En 1915 Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León constituyeron el "Círculo de Artistas Independientes". En teatro estaba la Academia de Arte teatral

de la maestra Francisca Ruiz Esparza, Panchita es como se le conocía cariñosamente y de ahí se formaron Antonio Leal y Romero y Elías Rivera que después formaron sus grupos.

En 1923 se establecen en México las Misiones Culturales con el fin de capacitar a los maestros rurales con llevar a las comunidades rurales, un equipo de maestros de pequeñas industrias, de música y orfeones, de educación física y economía doméstica, además de un médico y un maestro de práctica de la enseñanza. De esta labor actualmente existe el grupo "Son de Oriente que dirige Don Everardo Guardado Monreal en Ciénega Grande, Asientos Aguascalientes, fruto de la semilla de música que esparcieron en aquella época donde reforzaron y animaron la actividad que también los maestros rurales compartieron por ser una actividad musical que ya existía de forma natural.

El 26 de Abril de 1945 se funda el "Conservatorio de Música, Canto y Declamación "Manuel M. Ponce", por iniciativa de un grupo de personas interesadas en difundir la enseñanza de las artes, entre las cuales se encontraba el músico y concertista Graciano Rendón Delgado y el maestro de teatro Antonio Leal y Romero que respectivamente fueron el director y secretario de la Institución, todo esto con el apoyo del Gobernador, el Ingeniero Jesús M. Rodríguez y la Asociación Civil Pro-Arte, un grupo de empresarios para promover las bellas artes. Se impartían clases de música, dibujo, pintura, modelado, escultura, canto, declamación y arte teatral. Pero un año después que el Conservatorio dicta su ley constitutiva e inauguran un nuevo local en la calle Primo Verdad el 02 de Marzo de 1946, el Gobernador del Estado designa como director a José Ruiz Esparza Vega y de Secretario a José Araiza, lo que ocasiona un descontento en la sociedad, maestros y alumnos provocándose, protestas, amenazas de renuncias de maestros y huelga de alumnos y artículos periodísticos en apoyo al Conservatorio pero fue inútil y por decreto desaparece el Conservatorio de Música, Canto y Declamación "Manuel M. Ponce". Ante todo eso el maestro Antonio Leal y Romero junto con su grupo de maestros, alumnos del Conservatorio y la Asociación "Enrique M. del valle" fundan el Conservatorio "Franz Liszt" en el local situado en la calle de Hospitalidad No. 16, donde impartieron las clases de canto, música, declamación, pintura, literatura, inglés y arte dramático; los maestros trabajaban gratuitamente y la comunidad educativa organizaba diversas fiestas con el fin de obtener recursos para sostener la Institución que promovía actividades culturales para el público en general como conciertos, conferencias, obras de teatro y veladas literario-musicales. Pero aún así, la tarea fue ardua y después de ochos años, el 30 de Septiembre de 1953 con un homenaje de despedida se clausuró. A la par de estos sucesos el Gobernador, Ing. Jesús M. Rodríguez funda el 01 de Febrero de 1947 la Academia de Bellas Artes del Estado con apoyo federal, el mismo año en que se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes por ley, en cuyo artículo 2º dice que la educación artística corresponde a este Instituto.

La nueva Academia de Bellas Artes del Estado se encomendó como director general al profesor Alejandro Topete del Valle y quedó integrado por la Escuela de música "Manuel M. Ponce", dirigida por el maestro José Ruiz Esparza Vega; La Escuela de Pintura y Dibujo "Saturnino Herrán", dirigida por el maestro Rafael Ramírez Ugarte; la Escuela de Arte Escénico dirigida por el Maestro Claro Martín del Campo y la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, dirigida por el maestro Ricardo García Mendoza. En total doce maestros que cubrían diez disciplinas artísticas y un total de ciento

once alumnos que presentaron examen final en el año lectivo 1947-1948. Con el tiempo fue creciendo en número de maestro, alumnos y nuevas disciplinas como la Danza que en 1948 la impartió la maestra María Teresa García Lozano.

En la Academia de Bellas Artes del estado en la dirección después de Alejandro Topete del Valle, le siguió en 1952 el Licenciado Carlos González Ruedas, en 1954 el maestro Antonio Leal y Romero, quien dio impulso al teatro por ser el mismo actor, director teatral y dramaturgo e introdujo las clases de danza moderna y ballet clásico al traer de la ciudad de México al maestro José Antonio Avilés. En 1966 a 1985 estuvo en la dirección de la Academia el poeta Víctor M. Sandoval con una amplia visión y con apoyo federal y del gobernador el profesor Enrique Olivares Santana, funda la Casa de la Cultura de Aguascalientes que se inaugura en 1967, en la calle de Venustiano Carranza 101, que fue la primera de este tipo, después de haber desarrollado el proyecto de talleres libres para la Enseñanza Artística; sirvió como modelo para las casas de culturas que posteriormente se fundaron en el país y que fue adoptado en toda la república.

El maestro Sandoval transforma los Juegos Florales que ya existían desde el 30 de Abril de 1931, en Premio Nacional de Poesía, mismo que se modifica en 1980 en Premio de Poesía Aguascalientes; en abril de 1966, establece el Encuentro Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas, que se transforma en 1981, en Encuentro Nacional de Arte Joven; en el mismo año de 1966, organiza por primera vez el Programa Cultural de la Feria y se presenta en Palacio de gobierno, el Ferial de Aguascalientes; actualmente se presenta en el Teatro de la Ciudad; en Octubre del 1968 inicia la Feria del Libro, la primera que se realiza fuera de la ciudad de México.

El maestro Víctor Sandoval incrementó la infraestructura cultural de la entidad creando el Museo José Guadalupe Posada el 16 de Septiembre de 1972 como un centro de animación cultural, el Museo de Aguascalientes el 22 de Octubre de 1975; crea la difusora cultural XENM radio Casa de la Cultura que inicia sus transmisiones el 12 de Octubre de 1973 y el canal 10 de televisión que coordinaba el maestro Galván e inicia sus transmisiones el 16 de Noviembre de 1976, las que son retiradas del cuidado de la Casa de la Cultura durante el gobierno del Ing. Miguel Ángel Barberena Vega modificándose el 11 de Enero de 1987, en Radio y Televisión de Aguascalientes; creó nuevos recintos para la enseñanza artística de algunas disciplinas que se impartían en la Casa de la Cultura, como el Centro de Artes Visuales (que justamente el 27 de Noviembre 2007 acaba de cumplir su 30 aniversario); se invitó a maestros de fuera para fortalecer la enseñanza de algunas áreas: para teatro Jorge Galván; para cerámica Humberto Naranjo; para danza George Berard y Ramón Benavides; para artes plásticas Rosalía Aguirre y Elva Garma ; e inicia la descentralización de la enseñanza artística institucional; en 1974 se crea un Centro de Iniciación Artística en el Museo de la Insurgencia que ya existía desde 1964 en Pabellón de Hidalgo y en 1980 se inaugura las dos primeras Casas de Cultura en los municipios de Calvillo y Rincón de Romos de Aguascalientes.

Después del maestro Víctor Sandoval, siguieron en la dirección de esta Institución: el maestro Ladislao Juárez Ponce; el Doctor Alfonso Pérez Romo, en cuya administración se crea por decreto el 03 de Marzo de 1985, el Instituto Cultural de Aguascalientes teniendo como sede el edificio de la Casa de la Cultura; le siguió el Arquitecto Mario García Navarro, luego el Doctor en Historia Jesús Gómez Serrano, el Licenciado Enrique Rodríguez Valera, el Licenciado Alejandro

Lozano Moreno que promovió en el Instituto Cultural de Aguascalientes en coordinación con el Instituto de Educación Aguascalientes, el Programa de Educación Artística (PROEA) en el nivel básico impartándose en las escuelas primarias públicas, con el objetivo de ofrecer, dentro del plan de estudios vigente de la educación primaria, la carga y relevancia curricular que merece la enseñanza de las artes contribuyendo así al desarrollo integral del niño. Actualmente el programa se denomina PROARTE con el Doctor en historia Víctor Manuel González Esparza.

El Instituto Cultural de Aguascalientes atiende en la ciudad de Aguascalientes varios espacios culturales: el Centro de Artes Visuales que data de 1977, el Centro de Artes y oficios de 1980, la Escuela de Danza de 1988, el Centro de Estudios Musicales "Manuel M. Ponce" 1978, la Casa Jesús Terán de 1992, el Centro Cultural los Arquitos de 1994, el Centro Cultural y Recreativo "El Cedazo" de 1996, el Centro de Investigación y Experimentación de Arte gráfico de Aguascalientes "El Obraje" 2000 y en la Casa de Cultura operan: las escuelas de Música y Teatro y el centro de Idiomas. Además atiende diez Casas de Cultura en cada cabecera municipal y veinticinco Extensiones que dependen de las Casas de la Cultura del Estado.

En estos espacios se imparte la Educación Artística con programas especiales, talleres libre en tres niveles; de iniciación, intermedio y avanzado, también existe de educación formal como la Escuela de Danza, que además de los cursos ordinarios en distintas áreas dancísticas se sigue un sistema formal con planes de estudio para la formación de profesionales de la danza clásica. En el Centro de Estudios Musicales "Manuel M. Ponce" se manejan las Unidades de Iniciación Artística para niños y tres niveles: Propedéutico, el básico y el profesional. En Centro Cultural "Los Arquitos", a parte de impartir cursos y talleres para jóvenes y adultos en las diferentes disciplinas artísticas, ofrece Unidades de Iniciación Artística para niños y los estudios formales de Técnico Superior en Actuación. El instituto Cultural de Aguascalientes abrió la Licenciatura en Artes Visuales en el 2002, actualmente egresó la primera generación.

La Bibliotecas Públicas del Estado incorporadas al Programa Nacional de Bibliotecas desde 1984 también han sido recinto para la enseñanza de las artes en donde ofrecen talleres especiales y actividades diversas. La biblioteca Enrique Fernández Ledesma se fundó el 24 de abril de 1953. Actualmente funcionan cincuenta y cinco incorporadas en la red de las cuales doce están en la ciudad de Aguascalientes.

La Educación Artística se imparte también a través de una serie de programas que han venido realizando el Instituto Cultural de Aguascalientes en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes, en 1987 se implementaron los programas escolares "Al compás de la Música" atendidos por el ballet de Aguascalientes, fundado por el maestro George Berard en 1969, 1988 la banda Sinfónica Municipal inició el programa de "Conciertos Didácticos", que actualmente lo realiza la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Existe el Festival de teatro "Telón Abierto" para niños y jóvenes, los programas que permanentemente realiza Alas y Raíces a los Niños Aguascalentenses creada a nivel nacional en 1995, y La Coordinación de Servicios Educativos de Museos y Galerías que inicio sus actividades el 01 de marzo de 2000 coordinada por Ma. Antonieta Galindo, actualmente está al cargo la licenciada María Patiño, en donde la finalidad es implementar regularmente actividades especiales para los niños en estos recintos, además de las actividades de cada museo organiza, diplomados, conferencias, mesas redondas, talleres especiales etc.

Considero que la Educación Artística inició como una necesidad inherente en el ser humano, creo que todavía exista pero al experimentar que muchos espacios dedicados a las diferentes disciplinas artísticas se encuentran desaprovechados existe la incógnita, en donde se encuentra los productores o consumidores del mismo, situación y objetivos que abarca el Programa de Educación Artística PROARTE, la de sensibilizar a la población infantil y crear, desarrollar público consumidor de las artes con criterio, tarea ardua y de resultados a largo plazo. De igual manera hace falta la promoción de los recintos dedicados a la Educación Artística, que aún siendo de formación informal, desafortunadamente se encuentran desolados.

2.2 ¿QUE ES PROARTE?

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) es un organismo estatal responsable de la difusión y promoción de las manifestaciones artísticas así como impartir cursos, talleres en las diferentes disciplinas artísticas, en dependencias y centros de animación cultural que se han descentralizado en distintas áreas de la ciudad pero también coordinados por esta misma.

Por parte de las autoridades del Instituto Cultural de Aguascalientes, el 20 de Mayo de 1999, se convocó a un grupo de profesores involucrados en la Enseñanza Artística, con actividades dentro del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), para estructurar los primeros programas, que podrían implementarse en el proyecto en las distintas áreas artísticas.

Para formar parte del proyecto se incorporó al personal docente que tuviera como requisito, experiencia con el trato con niños de primaria, desde el punto de vista didáctico y por el otro lado, el dominio de una de las disciplinas artísticas.

Por medio directo del apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en coordinación nacional de capacitaciones docente de "Alas y Raíces a los niños" se planearon cursos y talleres.

Oficialmente el 28 de Agosto del 2000 en materia educativa el Instituto Cultural de Aguascalientes instrumentó el Programa de Educación Artística (PROEA actualmente se denomina PROARTE) en el nivel básico mediante las unidades de iniciación artística en las áreas de artes visuales, teatro, música, danza y literatura; atendiendo desde el ciclo escolar 2000/2001, en 160 escuelas del sistema educativo estatal, con grupos de primero a segundo año de primaria inicialmente y a 8 años de distancia, se abarcan hasta los grados de sexto, y en el cual ya se tiene la primera generación; pretendiendo desarrollar un sentido pleno hacia la estética y que el niño encuentre un sentido práctico a sus conocimientos a través de la enseñanza de las artes y en las artes.

Actualmente se cuenta ya con un plan de estudios colaterales al plan vigente de educación primaria donde se describen los alcances y limitantes pedagógicos de cada lenguaje artístico, los objetivos generales, contenidos temáticos y las actividades de aprendizaje.

Cada uno de los programas diseñados contempla el desarrollo de las siguientes áreas operativas: área neuropsicológico, área de mecanización y técnica, área de expresión y creatividad, área de apreciación y aplicación.

El sistema operativo consistía en que la Calendarización de todo el ciclo escolar, estaba dividido entre las cinco manifestaciones artísticas, artes visuales, teatro, danza, literatura y música, siendo de manera rotativa por módulos de dos meses cada área, dando lugar a ocho clases de dos horas por grupo excepto primero, esto a partir del 2005 se les dio una hora.

En este sentido la carga de horas de educación artística, ascendió 40 horas a 75 durante el ciclo escolar.

Actualmente funciona de otra manera, ahora de las escuelas que se atienden se dividieron entre las cinco áreas y cada escuela solo tiene un lenguaje artístico, programado durante el ciclo escolar ahora se dividió en cuatro niveles de aprendizaje, primero: neuropsicológico, segundo: técnicas y mecanización, tercero: expresión y creatividad, cuarto: apreciación y aplicación, los cuales se imparten durante dos meses y medio dando lugar a diez sesiones de dos horas por grupo solo primer grados es de una hora.

“Es el Programa de Educación Artística que administra e instrumenta pedagógicamente el ICA en coordinación con el IEA, el cual tiene como propósito el favorecer las actitudes y aptitudes orientadas hacia las expresiones culturales de los niños y niñas, a través de talleres de iniciación que permitan abordar los lenguajes artísticos estrictamente relacionados con la cotidianidad y la vida académica infantil, incorporándolos paulatinamente a las prácticas culturales que se generen en el Estado de Aguascalientes.”¹

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Educación

Ley Orgánica de Educación

SEGÚN EL DECRETO DE CREACIÓN DEL ICA:

“Ofrecer educación artística especializada dentro de las primarias del Sistema Educativo Estatal de manera permanente (...) que satisfaga las necesidades vigentes, en relación con la formación integral del educando a través del Programa de Educación Artística en el Nivel Básico, (...) bajo la responsabilidad del Instituto Cultural de Aguascalientes.

Las necesidades específicas por atender son seis:

- 1) Mejorar la calidad de la formación integral en el niño, mediante el establecimiento del vínculo de la Educación primaria con el concepto de Cultura, utilizando como agente de intervención directa, la enseñanza de las artes y en las artes.
- 2) Brindar una mayor cobertura en la demanda en materia de Educación Artística, contando así no solo con los espacios con que el Instituto Cultural de Aguascalientes cuenta por tradición, sino también con todas las escuelas de la ciudad y cabeceras municipales.
- 3) Contemplar a la cultura a través de los espacios de la educación primaria como un proceso de carácter individual y colectivo, de constante creación y recreación; mediante las distintas manifestaciones ubicadas curricularmente.
- 4) Reforzar la enseñanza primaria para la formación de un juicio crítico en el educando, mediante la estructuración de programas sistematizados que se refieren a los distintos lenguajes artísticos y que ante todo, fomenten el arraigo en la propia cultura a través de la constante participación, la difusión y la recreación.

- 5) Programar los contenidos y actividades artísticas a partir de una carga de 75 horas clase por ciclo escolar.
- 6) Contar con una metodología para la enseñanza artística que permita aplicar a corto, mediano y largo plazo los contenidos de aprendizaje específicos en los programas y en el plan de estudios vigentes.

Actualmente los talleres de iniciación artística permanentes que se implementan en 149 escuelas primarias del Sistema Educativo Estatal, se instrumentó el apoyo de talleres efímeros y visitas guiadas en museos y galerías del programa SEMUGA (Servicios Educativos en Museos y Galerías), talleres de animación cultural que se imparten en las bibliotecas públicas del Estado, el apoyo al Programa "Juntos por la educación" del IEA (Instituto de Educación de Aguascalientes) en el cual tiene como propósito atender de manera integral en coordinación con otras dependencias, a las 100 escuelas con necesidades inmediatas.

El PROARTE, beneficia un promedio de 62,000 niños por ciclo escolar, a través de la intervención de artistas y promotores culturales especializados en las áreas de artes visuales, música, teatro, literatura y danza, los cuales cuentan con metodologías didácticas para enfrentar la realidad infantil de Aguascalientes de manera eficaz.

2.2.1 OBJETIVOS

Los objetivos del Programa de Educación Artística en el nivel básico es dar valor curricular que merece la enseñanza de las artes y en las artes dentro del plan de estudios vigentes, de tal manera que se promueva verdaderamente la formación integral del educando.

Promover el desarrollo de la sensibilidad y la creatividad infantil favoreciendo la formación de públicos que participen de forma activa y trascendente a corto y mediano plazo ante las distintas manifestaciones artísticas, de tal manera que las actividades culturales y artísticas que se presenten dentro y fuera del Estado de Aguascalientes, cuenten con auditorios relevantes cuantitativas y cualitativamente, siendo tales actividades un medio de enaltecer el concepto del hombre.

Consolidar el peso curricular que merece las actividades artísticas en la educación primaria, enfatizando en sus bondades pedagógicas para abordar de manera lúdica las áreas del conocimiento científico y tecnológico.

Detectar de manera oportuna las aptitudes y actitudes infantiles orientadas hacia la especialización, satisfaciendo necesidades vocacionales a través de la oferta artística del Instituto Cultural de Aguascalientes.

2.2.2 ENFOQUE METODOLÓGICO

El "juego" como estrategia didáctica por el PROARTE, es un elemento que ha permitido demostrar con hechos su éxito e impacto en la vida de más de 60,000 niños y niñas de casi 200 escuelas primarias. La conceptualización del juego como método y recurso docente, como medio y fin en sí mismo, respalda a la dinámica de que el niño y la niña tienden por naturaleza y derecho, a descubrir los elementos de su entorno y su realidad cotidiana a través de esa actividad lúdica en forma intencional y espontánea. De esta manera, el Programa de Educación Artística consideró el "juego" como una estrategia didáctica, definiéndolo operativamente en cada momento programático de las siguientes maneras:

- a) El juego es una actividad placentera. La actividad lúdica procura placer. Es una actividad divertida que regularmente suscita excitación, denotando signos de alegría que eleva positivamente a quien lo realiza.
- b) El juego es una actividad espontánea, voluntaria y libremente elegida. No admite imposiciones externas. El niño debe sentirse libre para actuar, para elegir el personaje o representar los medios con los que desea jugar, pero, independientemente de esa libertad, se llevan implícitas "las reglas del juego" en su dinámica.
- c) El juego es una realización que tiende a llevarse a cabo en sí misma. No posee metas o finalidades extrínsecas, siendo sus motivaciones intrínsecas, y por ello, se suele centrar en el utilitarismo, o bien, puede convertirse en un medio para conseguir un fin.
- d) El niño se centra en el juego sin una excesiva preocupación por el resultado de la actividad no temiendo al fracaso. Es una actividad de disfrute que no obstante exige ser regulado con fines didácticos.
- e) El juego es una oposición con la función de lo real, porque a través del quehacer lúdico, el niño y la niña se liberan de posiciones que la función de lo real lo exige, para actuar y funcionar con sus propias reglas y normas imponiéndose, aceptándose y cumpliéndose.
- f) El deseo que subyace a toda actividad lúdica es el deseo del niño por ser mayor, de hacerse grande, de ser adulto y tener capacidades, funciones y privilegios que desearía poseer.
- g) El juego es una auto-expresión, es el descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo. En el juego el niño expresa su personalidad integral, siendo además una actividad significativa de posibilidades de descubrimiento, exploración y experimentación con las sensaciones, movimientos y relaciones.

Con base en lo anterior, la toma de conciencia acerca de las bondades inagotables implícitas en la conceptualización del arte en la cotidianidad formativa y la currícula de los niños matriculados en las primarias, representa un cambio de actitud para la apertura y aceptación de una metodología diferente, llevada a cabo por los agentes de cambio que intervienen dentro de la Comunidad Educativa, mediante la aplicación dinámica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje sustentados en función del trinomio: *"arte, ciencia y tecnología"* como elementos que se interrelacionan bajo una igualdad de dosificación temática en líneas de articulación constante.

Las referencias teóricas que fundamentaron PROARTE son en esencia: la propuesta de Haward Gardner con el estudio de las Inteligencias Múltiples en su Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, la Filosofía para Niños de M. Lippman, el Constructivismo como la base de la planeación didáctica que rige actualmente al Sistema Educativo Nacional.

2.2.3 FUNCIÓN DEL PROFESOR TALLERISTA

El maestro encargado de llevar a cabo las actividades para el logro de los objetivos de aprendizaje, debe contar con una formación y experiencia pedagógica, de tal manera que la didáctica orientada a las acciones de aprendizaje de los alumnos adquiera relevancia e impacto. Además, es preciso que posea conocimientos de la expresión corporal y de artes visuales en todos sus géneros.

El maestro debe actuar bajo una actitud orientativa haciendo referencias a su labor como agente de cambio. Por tal razón, los contenidos y actividades de aprendizaje, deben estar sustentados en el enfoque constructivista, sin caer en la directividad total propia y características del enfoque conductista. Es así como el profesor tallerista debe trabajar en conjunto con el profesor de educación primaria, a fin de poder intercambiar impresiones con respecto a los alumnos, ya que lo que se pretende ante todo, es la formación integral del educando en todas sus esferas del desarrollo (afectiva, cognitiva, social, etc.)

Cabe mencionar que el maestro siempre será un modelo a seguir por parte de los alumnos, lo que implica que las actitudes frente a ellos, deberán estar caracterizados por la congruencia de sus actos y espíritu de servicio.

Todo lo anterior permitirá que el alumno participe en la propia construcción de su conocimiento con la ayuda permanente y directa del profesor de educación artística. Aunando a esto, es preciso que el docente en educación artística dentro del Nivel Primaria sea consciente de:

- 1) El significado de pertenecer al magisterio y las expectativas que se dirigen hacia su práctica como docente.
- 2) Dentro de su formación pedagógica como profesor, la importancia que tiene su experiencia obtenida como alumno y depositario de conocimiento.
- 3) La concepción teórica y práctica de escuela, como un espacio donde se requiere y construye el conocimiento a partir de iniciativas personales.
- 4) La importancia de la experiencia e historial personal de los niños dentro de la metodología de la enseñanza.
- 5) La concepción que fundamenta cada acción docente dentro de la cotidianidad escolar
- 6) La participación activa y propositiva dentro de la legislación escolar.
- 7) Las implicaciones, pros y contras dentro del aula de clases en función del proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la construcción del conocimiento que el niño realiza.
- 8) Los medios pertinentes para involucrar a toda la comunidad educativa de la escuela, en todas y cada una de las actividades artísticas y culturales que genere con los niños, a partir de técnicas óptimas de motivación.

- 9) El énfasis en las formas de industriocidad a favor y en función de la reinención y descubrimiento dentro de la escuela.
- 10) La importancia de tomar en cuenta los intereses infantiles dentro de la individualidad y colectividad del niño en el entorno escolar.
- 11) La reflexión en tomar a la escuela como institución social encargada de la generación y difusión de la cultura a partir de la ciencia, tecnología y el arte.
- 12) El análisis y toma de conciencia de las diferentes funciones dentro de la dinámica y vida de la escuela.
- 13) La reflexión constante de la función del profesor a partir de la reconstrucción de la práctica docente.
- 14) La importancia y puesta en práctica de que la familia asuma su papel en la educación artística de los hijos dentro y fuera de la escuela.
- 15) La plena diferenciación entre metodología educativa tradicional y la activa, para la puesta en práctica dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- 16) La toma de conciencia acerca de la problemática vigente en los diversos sistemas de evaluación de los avances de los alumnos, proponiendo así, las alternativas teórico-metodológicas de acreditación.
- 17) La importancia del medio en el cual se desenvuelve el niño como generador y motivador de experiencias de aprendizaje.
- 18) Los libros de textos vigentes donde se plasma las diversas propuestas metodológicas para la generación de cultura, mediante la educación del arte y en las artes.
- 19) Las diversas formas mediante las cuales se han abordado los contenidos de aprendizaje.
- 20) El aprendizaje significativo como directriz en cada una de las actividades metodológicas que implemente el profesor hacia con el niño.

La función de los Profesores talleristas a diferencia de los maestros titulares es impartir el taller dependiendo de el área que pertenezca, artes visuales, teatro, danza, música o literatura, abarcamos los grados desde primero hasta sexto año, los de primer grado se les da una hora y a los siguientes de dos horas, los contenidos temáticos son muy amplios y diversos y el profesor tallerista se encarga de organizarse de manera que de acuerdo a su grupo determinará que tema y que técnica puede utilizar para su grupo, para todos los temas cada maestro ha diseñado su material didáctico de acuerdo a sus necesidades, en lo personal en mis actividades referente a la gráfica abarco la obra de José Guadalupe Posada, explicando su biografía y explicando una de las técnicas que utilizó en su trabajo todo ha sido explicado y dibujado en el pizarrón ahora con la implementación de la enciclomedia al utilizarlo y buscar al artista mencionado, no resolvió del todos mis necesidades gráficas por lo que surgió la idea de implementar un material específicamente de José Guadalupe Posada, en la que la necesidad primordial es de tener unas láminas de las obras del mismo ya que siempre

dibujaba a la catrina en el pizarrón situación que maravillaba a los alumno pero creo que viendo realmente las imágenes directamente el impacto será mayor y de mejor retentiva.

A)

B)

C)

D)

A) Profesora Tallerista Cecilia Loy
C) Profesor Tallerista Humberto Hernández

B) Profesor Tallerista Fernando Franco
D) Profesora Tallerista Sumi Hamano

2.3 LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS DENTRO DEL PROARTE

Música, teatro, literatura, danza y artes visuales son las cinco áreas que conforman el Programa de Educación Artística en el nivel básico (PROARTE); cada lenguaje artístico tiene su importancia que inciden en el desarrollo integral del ser humano, promoviendo conocimientos, aptitudes y valores que generan una mejor actitud ante la vida. La esencia de cada área artística con lleva a una diversidad de formas, maneras, estilos de comunicar y expresar sentimientos, ideas o acontecimientos, ya sea por medio del cuerpo, imágenes, sonidos, letras o gestos.

Es prudente señalar que a inicio del programa, el sistema operativo funcionaba de tal manera que en una escuela primaria durante todo el ciclo escolar y con rotaciones de períodos de dos meses, cada grado de primero a sexto, recibía la educación artística de los cinco lenguajes artístico; a partir del 2005, el programa se denominó de PROEA a PROARTE y el funcionamiento se modificó de tal manera que de todas las escuelas primarias incorporadas al programa se dividieron entre las cinco área artística, de tal forma que una escuela primaria recibe solo un lenguaje artístico, durante todo el ciclo escolar, y de manera rotativa se da en cuatro niveles, desarrollo neuropsicológico, técnicas y mecanización, expresión y creatividad, apreciación y aplicación, con duración de bimestres y medio.

En lo personal el anterior sistema operativo daba al alumno la posibilidad de conocer las diferentes áreas artísticas y en este conocen más a fondo un lenguaje artístico.

TEATRO

A través de la enseñanza del teatro, es el medio más adecuado para promover el desarrollo de la expresión corporal y vocal, además de incidir en los procesos cognoscitivos y afectivos; el educando en contacto con el teatro pueden entender gran parte de la dimensión humana en sus relaciones cotidianas, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a un grupo.

El taller de iniciación al Teatro no pretende formar profesionales o especialistas, sino desarrollar la sensibilidad y la creatividad infantil por medio de elementos que se adecuen a su cotidianidad en relación con su vida escolar, social y familiar; considerados que se encuentran expuestos en los objetivos generales del PROARTE, como capacidades que contribuyen a la construcción de habilidades y conocimientos.

Nivel 1 Desarrollo Neuropsicológico: Contempla cualidades y habilidades relativas a la psicomotricidad, la locomoción, el esquema corporal y la lingüística.

Nivel 2 Expresión y Creatividad: Promueve el desarrollo de la iniciativa, la espontaneidad, la industriosisidad y la capacidad para expresar adecuadamente emociones y sensaciones.

Nivel 3 Técnica Artística: Se conjugan los procesos metodológicos relativos al quehacer teatral.

Nivel 4 Apreciación y Aplicación: Corresponde al momento donde se sintetizan los saberes adquiridos y se adquieren herramientas de gustativas en un sentido estético.

OBJETIVOS GENERALES

En el Primer grado a partir del reconocimiento de las características de su esquema corporal, sus cualidades de movimiento y su potencialidad onomatopéyica, realizará juegos teatrales que representen acontecimientos cercanos a su entorno social, familiar y escolar.

En el Segundo grado y por medio del desarrollo paulatino de su psicomotricidad gruesa, de su capacidad sonora en la discriminación y emisión de sonidos, su disposición lúdica e imaginaria, participará de manera colectiva e individual en juegos teatrales que consideren al cuento y sus características elementales, como un estímulo creativo y generador de la acción e intención.

A través de la revisión del sentido rítmico- temporal y del ejercicio de su voz, en el Tercer grado explorará la especialidad como elemento que empleará posteriormente, en la representación de diferentes ejercicios teatrales.

Explorará en el Cuarto grado la espacialidad, control y conocimiento de su cuerpo mediante la revisión de sus cualidades corporales como el equilibrio, la tensión – distensión y las cualidades del sonido.

A partir de la práctica de ejercicios de desinhibición y contacto, así como en la dicción y la modulación de la voz, en el Quinto grado conocerá los elementos que le permitirán acercarse a la construcción escénica de un personaje, a través de la improvisación y lecturas de dramaturgos.

Por medio de la amplitud de su coordinación motora y de su capacidad de expresión verbal, en el Sexto grado se familiarizará con los elementos que componen una construcción actoral, mediante lecturas y el análisis y las interpretaciones de teatro breve.

DANZA

Al igual que las demás manifestaciones artísticas, la danza y la expresión corporal han sido un elemento importante en la formación integral del ser humano, comprobando sus bondades educativas para el logro del desarrollo y del equilibrio del sistema nervioso, así como en las dimensiones: social, afectiva, cognoscitivas, moral y de la personalidad total del individuo

El taller de Iniciación a la danza guarda estrecha relación con los planes y los programas vigentes de la Educación Primaria, permitiéndole al alumno revisar contenidos temáticos relacionados con las matemáticas, la historia, el español y la educación física desde la perspectiva de su expresión corporal, recuperando las bondades formativas que posee el quehacer dancístico desde un punto de vista académico y cotidiano.

No pretende formar ejecutantes o profesionales experimentados, sino promover el desarrollo y la sensibilidad infantil en función del impacto que merece la enseñanza artística en la educación integral, como una asignatura con peso y relevancia curricular.

Nivel 1 Desarrollo Neuropsicológico: Corresponde al cúmulo de contenidos referentes a las nociones de lateralidad, tiempo, espacio, ritmo, psicomotricidad, locomoción y esquema corporal.

Nivel 2 Técnica Artística: Comprende a los métodos, recursos y procedimientos propios de la danza y la expresión corporal.

Nivel 3 Expresión y Creatividad: Donde se incluyen los mecanismos por medio de los cuales se promueve el desarrollo de la espontaneidad, industriosidad e iniciativa, así como aquellos aspectos que permiten que el alumno exprese de manera adecuada y libre, sus sensaciones por medio de manejo adecuado de la intencionalidad dancística

Nivel 4 Apreciación y Aplicación: Representa el momento donde el alumno podrá estar en contacto con las diferentes áreas artísticas en eventos, así como proponer secuencias coreográficas simples dentro de la colectividad de su grupo.

Aplicará en Primer grado sus cualidades corporales, por medio de ejercicios relacionados con las dimensiones del cuerpo, la postura en función con los objetos imaginarios, los desplazamientos escénicos fundamentados en la expresión rítmica y la respiración; desarrollando al mismo tiempo su locomoción, la lateralidad, la ubicación espacial y la psicomotricidad fina y gruesa, proporcionando así las bases para la expresión coreográfica posterior.

En el Segundo grado y a partir de su esquema corporal, identificará cada una de sus cualidades psicomotoras y la percepción sensorial, a través de ejercicios que le permitan desarrollar la correcta postura corporal, la aplicación de movimientos segmentados e integrados, la dinámica estática, los movimientos imitativos, espontáneos y los cambios de peso en secuencias coreográficas simples, finalizando con la apreciación de la danza desde el punto de vista nacionalista.

En el Tercer grado perfeccionará la aplicación de sus cualidades corporales en secuencia coreográfica más elaboradas, mediante ejercicios que enfatizan en el manejo del movimiento simétrico y segmentado. Aplicando de manera correcta sus articulaciones relacionadas con la sensación del equilibrio y los niveles del movimiento; finalizando con la revisión, apreciación y aplicación de las características básicas propias de la danza jazz.

En el Cuarto grado aplicará en secuencias coreográficas más elaboradas y mediante el manejo adecuado de la acción, intención, la correcta desarticulación de su cuerpo dentro del espacio escénico, a través de ejercicios donde se aplique los niveles del movimiento y equilibrio, facilitando así, el adecuado manejo de los elementos básicos de la danza clásica, así como su apreciación y valoración como por medio de la ubicación de sus características coreográficas desde el punto de vista recreativo.

En el Quinto grado mediante una correcta ejecución coreográfica, la coordinación motriz que le permita la postura corporal adecuada, por medio de ejercicios que enfatizan en el manejo y cambios de peso en relación con la fuerza, facilitando así, su participación colectiva en jarabes simples, para finalizar con la apreciación de alguna de las manifestaciones dancísticas más representativas y valorando al mismo tiempo, las tradiciones y costumbres de determinadas regiones de México.

En el Sexto grado desarrollará su coordinación motriz para lograr la precisión en el manejo de tablas gimnásticas, facilitando así la adecuada postura corporal en la implementación de señales auditivas y visuales; por medio de ejercicios de desplazamiento segmentados y rítmicos, valorando al mismo tiempo la capacidad para expresarse corporalmente dentro del espacio escénico, finalizando así, con la apreciación y valoración correctas de las costumbres y las tradiciones vistas desde las manifestaciones dancísticas de México.

ARTES VISUALES

En PROARTE la educación artística no solo se reduce a la formación de creadores, especialistas o profesionales de la producción de bienes y servicios artísticos; si no una forma de vida de percibir los elementos y las variables del mundo cotidiano desde un punto de vista más sensible y creativo, con repercusiones en cada una de las dimensiones del desarrollo humano, cognitivas, afectivas, psicomotrices, sociales y afectivas.

En el "Taller de iniciación a las Artes Visuales", expone contenidos temáticos y objetivos de aprendizaje concretos relativos al conocimiento y análisis de los elementos básicos del lenguaje gráfico-plástico, tomando en cuenta sus aspectos característicos tales como: la composición, las proporciones, el espacio, la perspectiva, el color, los códigos bidimensionales y tridimensionales, los cuales se ven reforzados por medio de la exposición y la apreciación cronológica del arte.

El programa de Artes Visuales goza de un sustento metodológico con referencia en el juego, considerando como la mejor forma espontánea y natural que tiene el niño y la niña para descubrir su entorno; proceso que exige en el profesor tallerista, una actitud vocacional de compromiso ante una realidad infantil concreta.

Con respecto a los cuatro bloques temáticos:

Nivel 1 El Desarrollo Neuropsicológico: corresponde a la revisión de contenidos relativos a la psicomotricidad, lateralidad, espacialidad, tiempo, esquema corporal y lenguaje.

Nivel 2 La Técnica artística: concierne a la exposición de los procesos metodológicos propios de las artes visuales.

Nivel 3 La Expresión y la creatividad: donde se desarrolla la intencionalidad, iniciativa, industriosisidad y espontaneidad del alumno, así como aquellas habilidades y destrezas para poder expresar sensaciones y emociones.

Nivel 4 Apreciación y la aplicación: se sintetizan los aspectos históricos con la degustación y la participación del educando en eventos artísticos concretos.

Primer grado: Percibirá en forma contextual su esquema corporal y los elementos de su entorno inmediato, desarrollando al mismo tiempo su psicomotricidad fina y gruesa, su creatividad en las diversas formas de expresarse visual y gráficamente; logrando posteriormente su toma de conciencia con respecto a la conservación del patrimonio artístico, cultural así como su propia autoestima.

Segundo grado: Reconocerá la importancia de su cuerpo como herramienta para lograr el desarrollo psicomotor adecuado, así como la sensibilización de sus sentidos, tomando como referencia los elementos de la naturaleza que le rodea; por medio de actividades que le permitan identificar de manera correcta los relieves, contrastes, volúmenes, texturas, colores secundarios, terciarios y complementarios en distintas formas que faciliten la expresión libre y espontánea.

Tercer grado: Conocerá las características. Alcances y límites de su esquema corporal, como elementos generadores de movimientos y formas desde el punto de vista bidimensional y tridimensional; a través de estrategias de aprendizaje que desarrollen de manera adecuada su capacidad de percepción, sensibilización y discriminación simbólica y visual, que le permitan determinar la realización de sus propias propuestas con base en las diferentes técnicas gráficas y visuales, utilizando al mismo tiempo elementos compositivos de manera libre y dirigida, finalizando así con la exposición de las características apreciativas del arte popular.

Cuarto grado: Conocerá las proporciones de la figura humana, los estilos del arte colonial y barroco mexicano, discriminará la figura del fondo y aplicará diversas técnicas plásticas y gráficas con materiales tradicionales y alternativos que pongan en juego su capacidad creativa e imaginativa.

Quinto grado: Tomando como punto de referencia su esquema corporal, reconocerá los elementos que permiten definir a la figura humana como medio de expresión plástica en la impresión, en retrato y autorretratos, donde se parta del punto y de la línea; para posteriormente, contar con los elementos mínimos y necesarios que faciliten el diseño y elaboración de escenografía, reafirmar la teoría del color y la composición cromática, así como la historia del cartel

en cuanto a su mensaje y composición, el muralismo en la diversidad cultural y nacional, el arte local de los chichimecas y el paisaje urbano.

Sexto grado: Conocerá las propiedades de los efectos de absorción y refracción de la luz, los elementos técnicos y básicos para las impresiones planográficas y estampados, la elaboración de pape reciclado, la construcción de objetos y estructuras, y el diseño de escenografías y utilerías que se ubique en etapas históricas concretas; a través de actividades donde ponga en juego su iniciativa, espontaneidad y creatividad, finalizando así, con la apreciación adecuada de las principales manifestaciones arte chicano y muralismo mexicano.

MÚSICA

La presente justificación como parte de los cinco lenguajes artísticos, es el resultado de las observaciones de quienes lo desarrollaron pedagógicamente; pero sobre todo de los encargados de llevarlo a la práctica. Por tanto, aunque didácticamente el programa se fundamenta en principios musicales universales, está organizado especialmente para la población infantil matriculada en el Sistema Educativo Estatal, tomando en cuenta sus características socioeconómicas, culturales y educativas, distinguiéndolo como un programa único en su género en la nación y en Latinoamérica. Razón por la cual, es importante que el profesor tallerista cuente con una sólida preparación musical y didáctica en su justa dimensión vocacional.

La característica didáctica primordial lo representa el juego, lo importante es que el alumno disfrute aquello que va aprendiendo, el principio didáctico en la escuela es: "primero hacer-experimentar y después la revisión de los elementos teóricos".

La educación musical bajo esta forma pedagógica, guarda una estrecha relación con el Plan de Estudios Vigente de la Educación Primaria, sin dejar de considerar que la importancia radica en

la música misma, apoyando de manera colateral la revisión de contenidos temáticos de otras materias curriculares tales como la matemática, el español, la historia, etc.

Por pertenecer a un mismo programa, tanto la música como los demás lenguajes artísticos del PROARTE guardan una estrecha relación entre sí, coincidiendo esencialmente en la estructura programática por bloques temáticos afines representados en: el Desarrollo Neuropsicológico, la Técnica Artística, la Expresión –Creatividad y la Apreciación- Aplicación. Al mismo tiempo, la Iniciación y la sensibilización Musical al igual de las demás áreas, convergen en: el desarrollo perceptivo de los sentidos, el ritmo y la métrica, la psicomotricidad, la voz y la oralidad como medio de comunicación, el desenvolvimiento escénico y corporal, etc; abriendo un mosaico de posibilidades de expresión para los alumnos.

Finalmente, el programa de iniciación y sensibilización musical no pretende la formación de músicos profesionales o creadores artísticos, su misión es ante todo, la formación del educando en función del desarrollo de su creatividad y sensibilidad.

OBJETIVOS GENERALES:

Primer grado: Conocerán los elementos y las cualidades del sonido dentro de la práctica instrumental, el juego sonoro, los cantos y las rondas infantiles; a través de estrategias de enseñanza que permiten la distinción y emisión sonora, la percusión corporal, la afinación auditiva y técnico vocal, la discriminación de los sonidos de la naturaleza y de su entorno, la percepción sonora en relación con las sensaciones y las emociones, la elaboración de instrumentos musicales y apreciación de la música de su Estado.

Segundo grado: Conocerán los principios que le permitirán entonar correctamente cantos infantiles estructurados sobre una tercera menor, identificando así, el pulso y el acento; tomando como referencia el previo desarrollo de su sensibilidad corporal en relación con el ritmo simple y

compuesto, la afinación auditiva y técnico vocal, la definición correcta de los elementos del sonido, la valoración de la necesidad de la expresión sonora como medio de comunicación, y la apreciación de la música popular del Estado.

Tercer grado: Identificará el pentagrama de manera práctica para la producción musical, ubicando las notas comprendidas en la "octava índice 5", así como los valores de negra y corchea; por medio de actividades que faciliten el desarrollo de su capacidad en la lecto – escritura musical, la producción de secuencia de polirítmia corporal, la interpretación musical sencilla, en la lectura musical pentafónica, finalizando con la apreciación de los elementos que constituyen la sinfonía.

Cuarto grado: Dominará la lecto – escritura de las notas musicales del "Do índice 5" al "Re índice 6" en valores de medio, cuarto y octavo, así como en las tonalidades de "Do, Sol y Fa"; integrando a su estructura el ritmo a partir de diferentes compases, auxiliándose de la fonimímia, vocalizando melodías (en valores, los elementos que facilitan la apreciación correcta de la sinfonía y la ópera.

Quinto grado: Identificará la lectura vocal y/o instrumental de melodías en las formas "AB, ABC y Rondó", a través del acompañamiento basado en ostinatos y polirítmia corporal en su respectiva lectura musical, la identificación de la altura de los sonidos, al ejecución en ensambles instrumentales y corales a dos voces, la interpretación musical (en sus formas binarias, ternarias y rondó) en la improvisación con pequeñas variaciones a esquemas rítmicos y melódicos; y finalmente, el conocimiento básico de la estructura sinfónica para su apreciación y los géneros.

Sexto grado: Aplicará los elementos técnicos y básicos de la escritura en la interpretación de la música universal, prehispánica y tradicional del país; por medio de la aplicación de los valores básicos de la rítmica, la identificación de las armaduras en tonalidades, la entonación correcta de melodías sencillas donde se utilice el Canon, la creación musical colectiva con instrumentos prehispánicos y la apreciación de algunas de las obras más representativas de la música popular.

LITERATURA

El Programa del Taller de Iniciación a la Literatura, se fundamenta en estrategias de enseñanza, aprendizaje que facilitan el incremento en el vocabulario y el desarrollo de la expresión oral y escrita, tomando como referencia los distintos géneros literarios, revisando curricularmente bajo una metodología centrada en el juego; estrategias que guardan una estrecha relación con el Plan de Estudios vigente de la Educación Primaria, en cuanto a los temas lingüísticos revisados en el grado correspondiente, representados de ésta manera un vínculo didáctico con las asignaturas de español.

El programa de Literatura, se organiza de igual manera en cuatro bloques temáticos del primero al sexto grado de primaria, los cuales consisten en: 1) El Desarrollo Neuropsicológico, el cual comprende los aspectos lingüísticos en relación con el esquema corporal y la psicomotricidad; 2) La Técnica Artística, en donde se expresan los procedimientos y métodos relativos al quehacer literario; 3) La expresión y la Creatividad, en el cual se ponen en juego las estrategias que motivan al desarrollo de la iniciativa, la espontaneidad, la inventiva y la expresión de emociones y sensaciones; finalmente 4) La Apreciación y la Aplicación, momento donde se sintetizan los bloques anteriores desde niveles de degustación, recreación, deleite y operación en propuestas concretas.

La propuesta programática por limitaciones de tiempo frente a grupo, impide abordar aspectos importantes como la ortografía y otras reglas gramaticales, que sin embargo, son considerados dentro del Plan de Estudios en otras asignaturas curriculares; orientándose así más en función del logro de una conciencia lingüística, apoyada por el desarrollo paulatino de la capacidad de observación y el reconocimiento de las palabras en su contexto que le permitirán el uso adecuado de ellas.

OBJETIVOS GENERALES:

Primer grado: Promoverá el desarrollo de su oralidad, por medio de ejercicios lingüísticos donde se involucren todos los sentidos, asociando los diferentes lenguajes de la literatura, percibiendo su cuerpo como generador de imágenes, creando textos literarios, integrando a la

sintaxis en el proceso creativo para finalmente, identificarse con la literatura en función de una sensibilización integral.

Segundo grado: Conocerá la estructura de un cuento, subgénero con el cual desarrollará su expresión oral y escrita, en actividades donde se ponga en juego su capacidad para expresarse mediante el cuerpo, en la comprensión de la estructura del texto literario, incorporando a la imagen y la estructura con la palabra, en la creación de sus propios cuentos o historietas.

Tercer grado: Aplicará la coherencia sintáctica en la escritura, en relación con los distintos géneros literarios y multidisciplinarios; por medio de ejercicios donde incorpore los elementos de la naturaleza y los asocie con la imagen, en la creación de cuentos y poemas colectivos e individuales y con juegos de palabras donde se involucre su creatividad, permitiéndole así obtener un panorama más concreto de la literatura.

Cuarto grado: Diferenciará los géneros literarios, permitiéndole al mismo tiempo desarrollar su expresión oral y escrita con temas de su interés; a través de estrategias donde se relacione la expresión corporal con la literatura, en actividades de concentración para la emisión y recepción de un texto literario, en la integración de las distintas formas de expresión, aplicando su vocabulario de manera creativa y espontánea en función de los elementos lingüísticos.

Quinto grado: Valorará el papel y la importancia del diálogo en los diversos géneros literarios permitiéndole desarrollar de manera adecuada su expresión oral y escrita; por medio de ejercicios de concentración para la emisión y recepción de textos, en actividades que permitan identificar la metáfora en el poema, en la aplicación del circuito del habla con temas de su interés, asociando la expresión oral a las diversas formas de comunicación y reconociendo la frase como un elemento generador de textos literarios.

Sexto grado: Incrementará su vocabulario, reconociendo la importancia de la palabra en los distintos contextos que participarán en el desarrollo de su expresión oral y escrita; a través de actividades que involucren las formas del lenguaje en la creación de textos, reconociendo la importancia de los signos como medio de comunicación, descubriendo la importancia de los tiempos verbales de la narración, identificando el papel que juega la intencionalidad de los textos para promover el desarrollo de su oralidad y ubicando finalmente, los distintos estilos de la creación poética para su correcta apreciación literaria.

2.3.1 OBJETIVOS Y PLANEACIÓN DE ARTES VISUALES

A continuación se presenta el programa de artes visuales donde se exponen los contenidos temáticos y objetivos de aprendizaje concretos relativos al conocimiento y análisis de los elementos básicos del lenguaje gráfico-plástico; desde primero hasta sexto grado en sus cuatro bloques temáticos:

- 1.- Desarrollo neuropsicológico.
- 2.- Técnica artística.
- 3.- Expresión y creatividad.
- 4.- Apreciación y aplicación.

Preciso comentar que los contenidos temáticos del programa, podrían ser extensos o inalcanzables pero lo interesante, agradable o atractivo es el abanico de posibilidades que los talleristas tenemos para escoger los temas que daremos, con que actividad, con que recursos y cuando la realizaremos, para que así a partir de este programa diseñemos nuestra planeación del bimestre y medio del bloque temático en cuestión nos encontremos, de primero a sexto grado, que constan de 8 a 10 sesiones de dos horas cada clase a excepción de primero que es de una hora.

NIVEL 1: DESARROLLO NEUROPSICOLÓGICO

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Desarrollo Neuropsicológico	Grado:	Primero
Contenidos Temáticos	Objetivos Específicos	Evaluación			
<p>1. Esquema corporal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las partes del cuerpo. Conscientización corporal. 	<p>El alumno: Reconocerá la importancia de su cuerpo como una herramienta indispensable para la expresión, a través de la definición de cada una de sus partes y la toma de consciencia acerca de su importancia dentro de las artes visuales.</p>	<p>Enumerará cada una de las bondades que percibe de su esquema corporal, a través de la elaboración de un autorretrato.</p>			
<p>2. Discriminación sensorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las formas geométricas. Los sentidos 	<p>Discriminará aquellas formas geométricas que se ubican en su entorno inmediato, a través de los sentidos y sus diferentes umbrales como elementos ineludibles para la expresión visual.</p>	<p>Elaborará un trabajo bidimensional donde enfaticé en la definición de las formas geométricas. Identificará por medio de los sentidos diversos materiales orgánicos e inorgánicos, plasmándolos en el plano.</p>			
<p>3. Los elementos de relación y del diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lateralidad. Dirección. Posición. 	<p>Definirá de manera práctica los conceptos de lateralidad, dirección y posición tomando como referente el propio esquema corporal, permitiendo así ubicar el plano bidimensional y tridimensional.</p>	<p>A través de un dibujo ubicará su lateralidad, dirección y posición.</p>			
<p>4. Punto y línea.</p>	<p>Reconocerá mediante los principios teóricos y ejercicios prácticos el punto y la línea, como elementos visibles que se convierte en una forma definida.</p>	<p>Realizará de dos a tres trabajos distintos donde se evidencie la forma más elemental el punto y la línea.</p>			
<p>5. Representación del volumen en el plano.</p>	<p>Comprenderá de manera práctica que las formas lisas (planas), pueden convertirse en formas tridimensionales tanto en el espacio real como en el ilusorio.</p>	<p>Definirá las formas planas de manera visual, para posteriormente realizar un trabajo sencillo tridimensional.</p>			
<p>6. Similitud (corporal) asociación o agrupación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo. Familia. Significado. Función. 	<p>Identificará los mecanismos por medio de los cuales las formas no idénticas son similares, así como también pueden pertenecer a una clasificación común por tipo, familia, significado o función.</p>	<p>Recortará y pegará similitudes por tipo, familia, significado y función clasificando objetos diversos.</p>			
<p>7. La estructura formal a través del entramado bidimensional.</p>	<p>Comprenderá que la estructura impone un orden y al mismo tiempo predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño determinado, proporcionándole al entramado bidimensional un espacio dividido en subdivisiones iguales o rítmicas.</p>	<p>Realizará líneas ligadas de manera libre que le permitan lograr mediante uno o varios trabajos concretos el entramado.</p>			
<p>8. El ritmo en función del desarrollo de la precisión psicomotriz.</p>	<p>Vivenciará el fenómeno rítmico como una división perceptible del tiempo y del espacio en intervalos iguales, desarrollando así la precisión y el dominio psicomotor.</p>	<p>Elaborará un collar ensartando objetos que denote un ritmo determinado.</p>			
<p>9. Rotación de módulo por tamaño.</p>	<p>Identificará los elementos formales que dan lugar a la armonía, en función de la unificación, repetición y rotación del diseño.</p>	<p>Realizará un dibujo repitiendo pocas veces (cinco) un módulo.</p>			

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Desarrollo Neuropsicológico	Grado:	Segundo
Contenidos Temáticos	Objetivos Específicos		Evaluación		
Esquema corporal: <ul style="list-style-type: none"> • Forma. • Color. • Textura. 	El alumno: Conceptualizará su esquema corporal como un todo ordenado, a través de la definición concreta de su forma, color y textura.		Realizará un trabajo donde se defina con claridad y coherencia la forma, el color y la textura de la figura humana.		
Discriminación sensorial (los sentidos): <ul style="list-style-type: none"> • Tacto. • Gusto. • Olfato. 	Experimentará diversas sensaciones por medio del tacto, el gusto y el olfato, tomando como referentes elementos que son percibidos y característicos de su entorno inmediato o su contexto social.		Identificará por medio de los sentidos diversos materiales orgánicos e inorgánicos, plasmándolos posteriormente en el plano.		
Los elementos de relación y del diseño: <ul style="list-style-type: none"> • Lateralidad. • Dirección. • Posición. 	Definirá de manera práctica los conceptos de lateralidad, dirección y posición tomando como referente el propio esquema corporal, permitiendo así ubicar el plano bidimensional y tridimensional.		A través de un dibujo ubicará su lateralidad, dirección y posición, por medio de la interrelación de las formas en el diseño.		
Punto y línea.	Reconocerá mediante los principios teóricos y ejercicios prácticos el punto y la línea como elementos visibles que se convierte en una forma definida.		Realizará un trabajo donde se reafirme y evidencie de la forma más elemental el punto y la línea.		
Representación del volumen en el plano.	Comprenderá de manera práctica que las formas lisas (planas), pueden convertirse en formas tridimensionales tanto en el espacio real como en el ilusorio.		Discriminará el plano y el volumen formas que le permitan realizar posteriormente un trabajo tridimensional.		
Similitud y asociación.	Ubicará los elementos técnicos que permiten aplicar en el plano las figuras por similitud y asociación, favoreciendo así el desarrollo de las nociones fundamentales de cantidad y comparación.		Realizará un trabajo donde se ubiquen correctamente dos formas parecidas, pero no idénticas.		
La estructura formal a través del entramado bidimensional.	Comprenderá que la estructura impone un orden y al mismo tiempo predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño, proporcionándole al entramado bidimensional un espacio dividido en subdivisiones iguales o rítmicas.		Realizará de manera libre (sin instrumentos de medición) diversas líneas horizontales y verticales, permitiéndole así el logro de un entramado.		
El ritmo en función del desarrollo de la precisión psicomotriz.	Vivenciará el fenómeno rítmico como una división perceptible del tiempo y del espacio en intervalos iguales, desarrollando así la precisión y el dominio psicomotor.		Elaborará un trabajo por medio del ensartado de objetos diversos, enfatizando correctamente en la concepción de ritmo.		
Rotación de módulo.	Identificará los elementos formales que dan lugar a la armonía, unificando, repitiendo y rotando el diseño.		Realizará un trabajo concreto donde se repitan pocas veces (ocho o diez) un módulo.		

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Desarrollo Neuropsicológico	Grado:	Tercero
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
1. Esquema corporal:		El alumno:			
<ul style="list-style-type: none"> Formas. Texturas. 		Tomando como referentes modelos diversos, ejecutará diferentes posiciones corporales de manera individual y colectiva, definiendo simultáneamente las formas y las texturas.		Realizará un dibujo o pintura donde se enfatice en las formas y las texturas del esquema corporal.	
2. Discriminación sensorial:		Enumerará los elementos de la composición que permitan desarrollar los mecanismos de la percepción de los símbolos y su correcta decodificación, así como la ubicación concreta del fondo y la figura.		Decodificará el lenguaje pictórico de alguna obra artística, realizando un trabajo a partir de estos elementos, ubicando a su vez la figura y el fondo.	
<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de la percepción. La percepción y definición de los símbolos. La figura y fondo. 					
3. Los elementos de relación y el diseño:		Definirá de manera práctica los conceptos de dirección, posición y espacio, tomando como referente el propio esquema corporal, permitiendo así ubicar el plano bidimensional y tridimensional.		Dibujando ubicará su dirección, posición y espacio, a través de la interrelación de las formas en el diseño.	
<ul style="list-style-type: none"> Dirección. Posición. Espacio. 					
4. Punto y línea.		Reconocerá mediante los principios teóricos y ejercicios prácticos, el punto como principio y fin de una línea y el más elemental de los signos gráficos, además de la línea como un punto en movimiento y como elemento estructural.		Por medio de un dibujo, reafirmará el punto como principio y el fin de una línea en movimiento.	
5. Gradación de módulos.		Definirá la "gradación de módulos", identificando de manera clara y concreta las variables que dan lugar a una pregnancia gradual de una figura plana.		Definirá con claridad en un trabajo, un módulo que posea un cambio gradual a partir del recorte.	
6. Similitud:		Comprenderá que una figura "ideal" puede ser deformada, mutilada, cortada y/o quebrada, así como el disco (redondeo) puede ser girado, rotado, curvado o retorcido, a través de ejercicios que impliquen la directa manipulación de materiales variados.		Elaborará un collage que denote que la figura posee imperfecciones, así como otro trabajo donde la figura circular exprese su distorsión espacial.	
<ul style="list-style-type: none"> Imperfección. Distorsión espacial. 					
7. La radiación:		Identificará la radiación como un fenómeno común en la naturaleza, así como la repetición de módulos o subdivisiones estructurales alrededor de un centro común, el cual debe atravesar la gradación considerando su multisimetría, el punto focal, la generación de energía óptica y el movimiento desde y hacia el centro.		Elaborará un dibujo que contenga las líneas básicas de la radiación. Realizará un dibujo donde se definan con claridad y precisión las líneas curvas y quebradas.	
<ul style="list-style-type: none"> Estructura centrífuga básica. Curvatura o quebrantamiento de líneas estructurales. 					
8. La anomalía (el módulo anómalo).		Definirá la anomalía con un determinado grado de desviación de la conformidad general, así como la interrupción de la disciplina total como elementos formales de la atracción de la atención de los sentidos, para evitar la monotonía y la regularidad.		Recortará y pegará en un soporte plano, una serie de módulos con un módulo anómalo.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Desarrollo Neuropsicológico	Grado:	Cuarto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
1. Esquema corporal. <ul style="list-style-type: none"> La figura humana. Las formas corporales. 		El alumno: Interpretará la figura humana, a través de ejercicios recurrentes que permitan al mismo tiempo definir sus formas.		Realizará un collage de la figura humana. Elaborará un trabajo con una serie secuencial en movimiento.	
2. Discriminación sensorial: <ul style="list-style-type: none"> La figura y fondo. Los componentes geométricos. Las texturas. 		Por medio del análisis de los componentes de diversas obras artísticas, diferenciará el fondo y la figura, los rasgos o elementos geométricos, así como las texturas que de estas se desprendan.		Decodificará el lenguaje pictórico de alguna obra artística, permitiéndole así generar un trabajo donde se enuncien con claridad las formas geométricas, texturas, figura y fondo.	
3. Elementos de relación y diseño: <ul style="list-style-type: none"> Posición. Espacio. Gravedad. 		Definirá de manera práctica los conceptos de posición, espacio y gravedad tomando como referente el propio esquema corporal, permitiendo así ubicar el plano bidimensional y tridimensional.		Definirá mediante el dibujo y a partir de un soporte los elementos formales que denoten la posición, el espacio y la gravedad.	
4. Punto y línea.		Reafirmará mediante los principios teóricos y ejercicios prácticos, el punto como principio y fin de una línea y el más elemental de los signos gráficos, además de la línea como un punto en movimiento y como elemento estructural.		Elaborará un trabajo donde se defina con claridad la línea por medio de "confetis".	
5. Gradación del plano: <ul style="list-style-type: none"> Rotación. Progresión. 		Definirá la "gradación del plano", identificando de manera clara y concreta las variables que dan lugar a una pregnancia gradual de una figura, considerando al mismo tiempo su rotación y progresión.		Rotará una figura (módulo) gradualmente y sobre su soporte, llevándolo de manera progresiva en el dibujo.	
6. Similitud (unión o sustracción).		Explicará que una forma puede llegar a estar compuesta por dos formas parecidas pero no idénticas, las cuales son unidas u obtenidas y que pueden ser sustraídas de una menor de una menor.		Recortará dos figuras geométricas elementales para pegarlas en un plano. Realizará un trabajo sustrayendo una figura geométrica de otra (la menor de la mayor)	
7. La radiación: <ul style="list-style-type: none"> El centro de exposición excéntrica. La apertura del centro de radiación. 		Identificará la radiación como un fenómeno común en la naturaleza, así como la repetición de módulos o subdivisiones estructurales alrededor de un centro común, el cual debe atravesar la gradación considerando su multisimetría, el punto focal, la generación de energía óptica y el movimiento desde y hacia el centro.		Dibujará un mandala en el cual el centro de exposición esté fuera del centro. Dibujará otro mandala en el cual el centro de radiación se abra con una figura geométrica simple.	
8. La anomalía (un módulo anómalo que puede ser aún más anómalo que otro).		Definirá la anomalía con un determinado grado de desviación de la conformidad general, así como la interrupción de la disciplina total como elementos formales de la atracción y la atención de los sentidos, evitando así la monotonía y la regularidad.		Recortará y pegará en un soporte plano una serie de módulos donde el primero es anómalo, pero un segundo o tercero son más anómalos que los anteriores.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Desarrollo Neuropsicológico	Grado:	Quinto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
1. <u>Esquema corporal:</u> <ul style="list-style-type: none"> Las proporciones del cuerpo. La figura humana y la figura animal. El autorretrato. 		El alumno: Identificará por medio de ejercicios prácticos, los elementos que dan lugar a la figura humana, la figura animal y el autorretrato, tomando en cuenta la proporcionalidad, la similitud y diferencia.		Pintará o dibujará una figura humana, una figura animal y un autorretrato considerando sus proporciones correctas.	
2. <u>Discriminación sensorial:</u> <ul style="list-style-type: none"> La visualización fragmentada. Bidimensionalidad y tridimensionalidad. 		Aplicará sus habilidades y destrezas psicomotrices y visuales ya desarrolladas en niveles anteriores, en función de la comprensión y el análisis de los objetos tanto bidimensionales como tridimensionales.		Realizará una maqueta. Elaborará una escultura a partir de los elementos formales de la tridimensionalidad.	
3. <u>La forma como punto.</u>		Identificará las características principales del punto de un tamaño comparativamente pequeño, así como los elementos técnicos que dan lugar a la forma simple.		Realizará en un soporte plano un dibujo o una pintura, tomando en cuenta las diferentes formas de punto.	
4. <u>Gradación del plano:</u> <ul style="list-style-type: none"> Espacial. Modelo de gradación. 		Diferenciará los elementos que dan lugar al cambio gradual de dirección en los planos, tomando en cuenta la relación espacial y el modelo de gradación.		Elaborará un trabajo donde se identifique con claridad un módulo con aumento y disminución gradual de tamaño.	
5. <u>Similitud (tensión o compresión).</u>		Comprenderá que una forma determinada puede ser estirada o compactada, derivando de esta manera una serie de módulos en similitud.		Realizará un trabajo donde la figura recortada o dibujada denote la tensión, así como otro que refiera la compresión.	
6. <u>La radiación (centros múltiples abiertos hacia el "centro" de una radiación)</u>		Identificará la radiación como un fenómeno común en la naturaleza, así como la repetición de módulos o subdivisiones estructurales alrededor de un centro común, el cual debe atravesar la gradación considerando su multisimetría, el punto focal, la generación de energía óptica y el movimiento desde y hacia el centro, concluyendo de esta manera que cada vértice puede convertirse en un auto de radiación.		Elaborará un mandala con crayones, lápices de colores o plumones tomando en cuenta dos o más centros de radiación.	
7. <u>Módulo de radiación (movimiento concéntrico).</u>		Generará sensaciones de radiación como un movimiento concéntrico, con una rotación dentro del plano apuntando hacia el centro.		Elaborará subdivisiones de un módulo de radiación con lápices de colores, de manera repetitiva en cada anillo.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Desarrollo Neuropsicológico	Grado:	Sexto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
1. <u>Esquema corporal:</u> <ul style="list-style-type: none"> Las proporciones del esquema corporal. La figura humana y animal. El autorretrato. 		El alumno: Identificará por medio de ejercicios prácticos, los elementos que dan lugar a la figura humana, la figura animal y el autorretrato, tomando en cuenta la proporcionalidad, la similitud y diferencia.		Pintará o dibujará una figura humana, una figura animal y un autorretrato considerando sus proporciones correctas.	
2. <u>Discriminación sensorial:</u> <ul style="list-style-type: none"> Color luz. Color pigmento. Refracción y absorción de la luz. 		Manipulará diversos materiales que permitan abordar de manera clara y concreta el fenómeno de la absorción y refracción de la luz, definiendo asimismo los elementos que dan lugar al color pigmento y el color luz.		Realizará una cámara obscura que le permita definir correctamente el color luz, estableciendo la diferencia con el color pigmento. Elaborará un vitral.	
3. <u>La forma como punto.</u>		Identificará las características principales del punto de tamaño comparativamente pequeño, así como los elementos técnicos que dan lugar a la forma simple.		Elaborará un dibujo o una pintura, a través de un soporte plano que denote diferentes formas como punto.	
4. <u>Similitud y gradación.</u>		Ubicará que en la gradación los módulos son organizados para sugerir de manera muy controlada, la progresión y el movimiento.		Recortará un modulo que le permita dibujar con progresión y movimiento.	
5. <u>La radiación:</u> <ul style="list-style-type: none"> Centros múltiples divididos. Deslizado del centro de radiación. 		Identificará la radiación como un fenómeno común en la naturaleza, así como la repetición de módulos o subdivisiones estructurales alrededor de un centro común, el cual debe atravesar la gradación considerando su multisimetría, el punto focal, la generación de energía óptica y el movimiento desde y hacia el centro.		Realizará tres mandalas: un con centros múltiples dividido, otro deslizado del centro de gradación y uno más combinando los sectores estructurales.	
6. <u>Concentración de módulos pequeños para construir una densidad.</u>		Referirá la manera de distribución de los módulos que pueden estar aparentemente reunidos en ciertas zonas de diseño, o bien levantarse unidas en otras zonas como una organización cuantitativa.		Recortará pequeños módulos para pegarlos de manera libre y construir una densidad.	

NIVEL 2 TÉCNICAS Y MECANIZACIÓN

Lenguaje Artístico:	<i>Artes Visuales</i>	Nivel:	<i>Técnica Artística</i>	Grado:	<i>Primero</i>
Contenidos Temáticos	Objetivos Específicos		Evaluación		
<p><u>Trazo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Líneas curvas, rectas, quebradas, mixtas, diagonales y punto. 	<p><u>El alumno:</u> Aprenderá a trazar diversas formas de expresión de la línea: intensidad, grosor e intencionalidad por medio de actividades que permitan desarrollar su motricidad fina.</p>		<p>Realizará en el patio ejercicios de trazo con gises o creyón sobre papel o piso diversos tipos de líneas.</p>		
<p><u>Teoría del color:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoría de primarios y secundarios. • Pintura. • Acuarela. • Dibujo con color. 	<p>Aprenderá qué es el color e identificará los colores primarios por medio de ejercicios que les permitan realizar los colores secundarios y las diferentes mezclas a partir de la teoría del color, aplicando adecuadamente diversas técnicas para enriquecer su expresión artística.</p>		<p>Aplicará las mezclas en un soporte plano. Realizará un trabajo por cada una de las técnicas: pintura, acuarela y dibujo.</p>		
<p><u>Elementos de la composición:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondo y figura. • Espacio, encuadre y equilibrio. 	<p>Aprenderá a observar su campo visual para seleccionar lo que considere significativo y aplicará los elementos de la composición en su obra.</p>		<p>Elaborará un marco de cartón para observar y recortará tres elementos para moverlos hasta lograr una composición de figura humana, animal y objeto.</p>		
<p><u>Collage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Manipulación de materiales. 	<p>Después de escuchar una breve historia del collage, manipulará diversos materiales (periódico, telas, revistas, de re-uso, etc.) para elaborar una composición.</p>		<p>Realizará un trabajo bidimensional (Saber Ver Matisse)</p>		
<p><u>Textura táctil:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elementos pictóricos. 	<p>Crearé diferentes texturas para obtener diversas sensaciones de acuerdo a sus necesidades de expresión.</p>		<p>Elaborará tres texturas en soporte rígido de acuerdo a su gusto: detergente, tierra, engrudo, aserrín, estambre, hojas secas, etc.</p>		
<p><u>Esgrafiado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Incisiones. 	<p>Por medio de la incisión sobre una superficie descubrirá la superficie que hay debajo para explorar más posibilidades de expresión artística.</p>		<p>Aplicará en una superficie con color otra que sea susceptible a esgrafiar.</p>		
<p><u>Origami:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doblado. 	<p>Aprenderá los dobleces básicos para realizar figuras sencillas.</p>		<p>Realizará tres diferentes figuras sencillas.</p>		

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Técnica Artística	Grado:	Segundo
Contenidos Temáticos	Objetivos Específicos		Evaluación		
<p>Teoría del color:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teoría de secundarios y terciarios. Pintura. Acuarela. Dibujo con color. 	<p>El alumno: Aprenderá qué es el color e identificará los colores primarios por medio de ejercicios que les permitan realizar los colores terciarios y las diferentes mezclas a partir de la teoría del color aplicando adecuadamente diversas técnicas para enriquecer su expresión artística.</p>		<p>Aplicará las mezclas en un soporte plano. Realizará con trabajo por cada una de las técnicas: pintura, acuarela y dibujo.</p>		
<p>Collage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Manipulación de materiales. 	<p>Después de escuchar una breve historia del collage, manipulará diversos materiales (periódico, telas, revistas, de re-uso, etc.) para elaborar una composición.</p>		<p>Realizará un trabajo bidimensional (Saber Ver Matisse)</p>		
<p>Elementos de la composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contraste. Simetría. Volumen y tamaño. Textura y forma. 	<p>Aprenderá a observar su campo visual para seleccionar lo que considere significativo y aplicará elementos de la composición en su obra.</p>		<p>Realizará uno o varios trabajos donde manifieste claramente los elementos de composición.</p>		
<p>El contraste en la composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> Color, forma. Tamaño, espacio. Ritmo, simetría. 	<p>Analizará cada uno de los elementos de la composición donde existe el contraste y los aplicará en su obra.</p>		<p>Realizará uno o varios trabajos donde manifieste claramente los elementos de contraste en la composición.</p>		
<p>Modelado y los relieves:</p> <ul style="list-style-type: none"> Manipulación y creación de textura. Alto relieve. Bajo relieve. Textura táctil con elementos pictóricos. 	<p>Conocerá las técnicas relacionadas con el modelado así como los relieves y las texturas para aplicarlas en la composición de su obra.</p>		<p>Elaborará obra donde denote que hay textura alto o bajo relieve.</p>		
<p>Esgrafiado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incisiones. 	<p>Por medio de la incisión sobre una superficie descubrirá la superficie que hay debajo para explorar más posibilidades de expresión artística.</p>		<p>Aplicará en una superficie con color otra que sea susceptible a esgrafiar.</p>		
<p>Origami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Doblado. 	<p>Aprenderá los dobleces básicos para realizar figuras sencillas.</p>		<p>Realizará tres diferentes figuras sencillas.</p>		

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Técnica Artística.	Grado:	Tercero
Contenidos Temáticos	Objetivos Específicos		Evaluación		
<p>Teoría del color:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gama, intensidad, saturación y degradación del color. Pintura. Acuarela. Dibujo 	<p>El alumno: Aprenderá qué es color y comprenderá que los colores pertenecen a una gama que tienen intensidad y que pueden saturarse o degradarse</p>		<p>Aplicará las mezclas en un soporte plano realizando un trabajo por cada una de las técnicas y donde denote su intensidad, saturación y/o degradación.</p>		
<p>Collage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Manipulación de materiales. 	<p>Después de escuchar una breve historia del collage, manipulará diversos materiales (periódico, telas, revistas, de re-uso, etc.) para elaborar una composición.</p>		<p>Realizará un trabajo bidimensional (Saber Ver Matisse)</p>		
<p>Elementos de la composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forma. Simetría. Espacio. 	<p>Observará su campo visual por medio de la utilización de la gama de elementos de composición, permitiendo la aplicación en su obra.</p>		<p>Realizará uno o varios trabajos en donde manifieste claramente los elementos de composición en un soporte plano.</p>		
<p>Contraste en composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forma. Tamaño. Color. Textura. Posición. 	<p>Por medio de la definición de los contrastes de composiciones expresará sus sensaciones al conocer las técnicas.</p>		<p>Elaborará uno o dos trabajos en donde sean claros los contrastes: color, forma, tamaño textura o posición.</p>		
<p>Entramado sobre relieve:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entramado de textil. Entramado de papel. 	<p>Comprenderá que la estructura impone un orden y al mismo tiempo predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño, proporcionándole al entramado un espacio dividido en subdivisiones iguales o rítmicas.</p>		<p>Realizará un trabajo donde recorte las subdivisiones y "teja" o "entrame" las líneas para lograr un entramado sobre relieve.</p>		
<p>Perspectiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elemental. Paralela. 	<p>Comprenderá que la perspectiva elemental es visual y que en la paralela hay una línea de horizonte, una línea de tierra y un punto de fuga por medio de la observación de su entorno y el Encarta.</p>		<p>Dibujará un ejercicio con la perspectiva paralela.</p>		
<p>Esgrafiado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incisiones. 	<p>Por medio de la incisión sobre una superficie descubrirá la superficie que hay debajo para explorar más posibilidades de expresión artística.</p>		<p>Aplicará en una superficie con color otra que sea susceptible a esgrafiar.</p>		

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Técnica Artística	Grado:	Cuarto
Contenidos Temáticos	Objetivos Específicos		Evaluación		
<p><u>El volumen en la teoría del color:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Posibilidades. • Texturas. • Colores terciarios y cuaternarios. 	<p><u>El alumno:</u> Comprenderá la posibilidad de dar volumen a los objetos realizados si se le da la textura o el color específicos.</p>		<p>Pintará ejercicios de policromía, monocromía, terciarios y cuaternarios. Realizará una pintura sencilla con volumen.</p>		
<p><u>El volumen en lo bidimensional y tridimensional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Línea. • Equilibrio, Peso. • Contrapeso, texturas. 	<p>Comprenderá la conversión de las formas lisas (planas), en formas tridimensionales tanto en el espacio como en el ilusorio, por medio de ejercicios prácticos.</p>		<p>Discriminará el plano y el volumen como formas que le permitan realizar posteriormente un trabajo tridimensional.</p>		
<p><u>Contraste:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forma, tamaño. • Color, textura. • Posición, dirección. 	<p>Por medio de la definición de los contrastes en las composiciones expresará sus sensaciones al conocer las técnicas.</p>		<p>Elaborará uno o dos trabajos en donde sean claros los contrastes: color, forma, tamaño textura o posición.</p>		
<p><u>Tridimensionalidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelado. • Talla. 	<p>Conocerá las técnicas relacionadas con el modelado y a talla, así como los medios básicos que dan lugar a la creación tridimensional, a través de actividades que pongan en juego su iniciativa, imaginación y espontaneidad.</p>		<p>Realizará una figura modelada en barro, yeso, masa o plastilina y tallará una figura en una barra de jabón o yeso.</p>		
<p><u>Ingeniería de papel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maquetas. 	<p>Comprenderá que al doblar, cortar, ensamblar y/o pegar una o varias piezas de papel sobre base de papel obtendrá juguetes o maquetas.</p>		<p>Realizará una maqueta o un objeto con movimiento.</p>		
<p><u>Textura visual:</u></p>	<p>Reconocerá las diferentes texturas explícitas dentro de diversas obras plásticas a través de ejercicios de decodificación del lenguaje pictórico.</p>		<p>Observará la obra de Aprender a mirar para hacer una textura visual por medio del dibujo.</p>		
<p><u>Entramado sobre relieve:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entramado de textil. • Entramado de papel. 	<p>Comprenderá que la estructura impone un orden y al mismo tiempo predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño, proporcionándole al entramado un espacio dividido en subdivisiones iguales o rítmicas.</p>		<p>Realizará un trabajo donde recorte las subdivisiones y "teja" o "entrame" las líneas para lograr un entramado sobre relieve.</p>		
<p><u>Perspectiva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elemental. • Paralela. 	<p>Comprenderá que la perspectiva elemental es visual y que en la paralela hay una línea de horizonte, una línea de tierra y un punto de fuga por medio de la observación de su entorno y el Encarta.</p>		<p>Dibujará un ejercicio con la perspectiva paralela.</p>		

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Técnica Artística	Grado:	Quinto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>Teoría del color y la composición cromática:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Psicología del color. • Cálidos y fríos. • Análogos y complementarios. 		<u>El alumno:</u> Identificará los elementos mínimos que dan lugar a la composición cromática en relación con el realismo de los objetos representados.		Pintará sobre un soporte plano una composición que determine los cálidos de los fríos o los análogos de los complementarios.	
<u>Técnicas planográficas:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Improntas. • Plantillas. • Estarcido. • Gráfica alternativa. • Impresión por repetición y traslación. 		Identificará las técnicas mínimas necesarias relativas a la impresión, en función del desarrollo de su capacidad creativa.		Desarrollará diversos trabajos con técnicas varias sobre soportes bidimensionales.	
<u>Textura visual:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Formas libres. • Calcado. • Transfer. • Textura del entorno. 		Reconocerá las diferentes texturas explícitas dentro de diversas obras plásticas y a través de decodificación del lenguaje plástico.		Realizará formas libres, calcará texturas del entorno y realizará un transfer.	
<u>Representación del volumen en el plano:</u>		Comprenderá la conversión de las formas lisas (planas), en formas tridimensionales en el espacio ilusorio, por medio de ejercicios prácticos.		Discriminará el plano y el volumen como formas que le permitan realizar un dibujo o pintura con volumen.	
<u>Arquitectura e ingeniería de papel:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Maquetas. • Objetos. 		Comprenderá que al doblar y cortar una sola pieza de papel podrá crear volúmenes, estructuras, esculturas, etc. Comprenderá que al doblar, cortar, ensamblar y/o pegar una o varias piezas de papel sobre base de papel obtendrá juguetes o maquetas.		Realizará una maqueta y un objeto con movimiento.	
<u>Perspectiva:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Elemental. • Paralela. • Oblicua 		Comprenderá y diferenciará cada tipo de perspectiva. Que la elemental es visual, que la paralela tiene un punto de fuga, una línea de horizonte y una línea de tierra y que la oblicua tiene una línea de horizonte y dos puntos de fuga.		Realizará dibujos con cada una de las formas de perspectiva en estudio.	
<u>Móvil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Peso. • Contrapeso. • Equilibrio. 		Conocerá la vida de Alexander Calder. Comprenderá que el peso y contrapeso permiten que una serie de figuras colgadas tiene libre movimiento.		Saber ver: "Alexander Calder" Realizará un móvil	
<u>Origami:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Doblado de papel. 		Aprenderá a hacer dobleces con un alto grado de dificultad para realizar figuras de origami.		Realizará figuras para colocarlas en el collage.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Técnica Artística	Grado:	Sexto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>Teoría del color y la composición cromática:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Psicología del color. • Cálidos y fríos. • Análogos y complementarios. 		<u>El alumno:</u> Determinará las características del color que dan lugar a la composición cromática, a partir de la percepción y análisis de las sensaciones producidas.		Pintará sobre un soporte plano una composición que determine los cálidos de los fríos o los análogos de los complementarios.	
<u>Técnicas de impresión:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Improntas. • Serigrafía. • Grabado. • Plantillas. 		Identificará las técnicas mínimas necesarias relativas a la impresión, en función del desarrollo de su capacidad creativa.		Desarrollará diversos trabajos con técnicas varias sobre soportes bidimensionales.	
<u>Textura visual:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Formas libres. • Calcado. • Transfer. • Textura del entorno. 		Reconocerá las diferentes texturas explícitas dentro de diversas obras plásticas y a través de decodificación del lenguaje plástico.		Realizará formas libres, calcará texturas del entorno y realizará un transfer.	
<u>Representación del volumen en el plano:</u>		Comprenderá la conversión de las formas lisas (planas), en formas tridimensionales en el espacio ilusorio, por medio de ejercicios prácticos.		Discriminará el plano y el volumen como formas que le permitan realizar un dibujo o pintura con volumen.	
<u>Arquitectura e ingeniería de papel:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Maquetas. • Objetos. 		Comprenderá que al doblar y cortar una sola pieza de papel podrá crear volúmenes, estructuras, esculturas, etc. Comprenderá que al doblar, cortar, ensamblar y/o pegar una o varias piezas de papel sobre base de papel obtendrá juguetes o maquetas.		Realizará una maqueta y un objeto con movimiento.	
<u>Tridimensionalidad:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud. • Peso. • Volumen. • Capacidad aérea. 		Definirá las cualidades de los objetos tridimensionales, por medio de ejercicios de discriminación sensorial y la aplicación de las técnicas relativas a la composición.		Construirá un objeto tridimensional.	
<u>Estampación:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Color. • Figura. • Tamaño. • Textura. • Dirección. • Posición. 		Conocerá la manera de estampar con diversos materiales: (esponja, orgánico, de re-uso, etc.) ya sea por color, por figura, tamaño, textura, etc.		Estampará sobre tela o papel delimitando los diversos modos.	
<u>Teñido:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tela. • Papel. 		Aprenderá la técnica del batik como una inmersión de la tela o papel en agua, con tinturas naturales o artificiales.		Elaborará un batik en tela o teñirá papel.	
<u>Planos seriados:</u>		Comprenderá que los puntos determinan una línea, las líneas un plano y los planos un volumen para construir una forma volumétrica de rodajas.		Elaborará un plano seriado con soportes rígidos.	
<u>Collage:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Manipulación de materiales. 		Después de escuchar una breve historia del collage, manipulará diversos materiales (periódico, telas, revistas, de re-uso, etc.) para elaborar una composición.		Realizará un trabajo bidimensional (Saber Ver Matisse)	

NIVEL 3: EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	<i>Expresión y Creatividad</i>	Grado:	<i>Primero</i>
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<p><u>Dibujo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Libre y espontáneo. • Dirigido e intencional. 		<p><u>El alumno:</u> Realizará ilustraciones libres y espontáneas a partir de la narración de un cuento o historia, permitiendo la expresión en un lenguaje plástico. Integrará ilustraciones dirigidas conformando una historia, utilizando la técnica del dibujo.</p>		<p>Realizará un dibujo libre y una serie de ilustraciones dirigidas con algunas de las técnicas o mixta, creyón, gis, lápiz, lápices de colores, carbón, etc.</p>	
<p><u>Observación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetos y situaciones del entorno. • Propuestas pictóricas o gráficas. 		<p>Identificará la figura fondo, el campo cromático de su entorno y de propuestas pictóricas o gráficas para incorporarlo a su lenguaje visual.</p>		<p>Pintará un trabajo bidimensional que distinga el campo cromático y la figura fondo.</p>	
<p><u>Estampado.</u></p>		<p>Aplicará estampas con diversos materiales hasta lograr una composición ya sea por textura, color, tamaño o figura.</p>		<p>Estampará sobre tela o papel delimitando las diversas formas vistas.</p>	
<p><u>Pintura dactilar.</u></p>		<p>Crearé una composición policromática sobre un soporte plano, por medio de sensaciones táctiles y utilizando diversos materiales.</p>		<p>Pintará con los dedos sobre un soporte plano y pintura dactilar ya sea engrudo, pasta de dientes, vegetales, etc.</p>	
<p><u>Origami:</u></p>		<p>Realizará figuras con papel de colores mediante la técnica del origami, conformando una composición sobre un fondo previamente elaborado.</p>		<p>Doblará dos o tres figuras sencillas.</p>	
<p><u>Collage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Por color. • Por forma. 		<p>Realizará un collage, mediante la compilación de diversos materiales que permitan el desarrollo de una obra ya sea por color o por forma.</p>		<p>Realizará un trabajo bidimensional.</p>	
<p><u>Autorretrato.</u></p>		<p>Elaborará un autorretrato por medio de identificación de la proporcionalidad, similitud y diferencia de su rostro, con los elementos que dan lugar a la figura humana.</p>		<p>Producirá su autorretrato con técnica libre.</p>	
<p><u>Tridimensionalidad.</u></p>		<p>Crearé formas tridimensionales con ejercicios prácticos utilizando la línea, equilibrio, peso, contrapeso y textura.</p>		<p>Construirá con objetos o modelando una figura tridimensional.</p>	
<p><u>Juguete Arte Objeto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Historia de Alexander Calder 		<p>Reproducirá un juguete por medio de la manipulación de materiales de re-uso y conocerá la vida y obra de Alexander Calder.</p>		<p>Construirá con objetos su juguete.</p>	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Expresión y Creatividad	Grado:	Segundo
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>Dibujo.</u> <ul style="list-style-type: none"> Libre y espontáneo. Dirigido e intencional. 		El alumno: Realizará ilustraciones libres y espontáneas a partir de la narración de un cuento o historia, permitiendo la expresión en un lenguaje plástico, del mismo modo Integrará ilustraciones dirigidas conformando una historia, utilizando la técnica del dibujo.		Realizará un dibujo libre y una serie de ilustraciones dirigidas con algunas de las técnicas o mixta, creyón, gis, lápiz, lápices de colores, carbón, etc.	
<u>Contraste en composición</u> <ul style="list-style-type: none"> Clarooscuro. Contraste de color. Texturas, etc. 		Aplicará en su obra cada uno de los elementos de la composición donde existe el contraste, permitiendo su análisis.		Realizará uno o varios trabajos donde manifieste claramente los elementos de contraste en la composición (Clarooscuro, contraste de color, texturas, etc.)	
<u>Modelado.</u>		Aplicará las técnicas relacionadas con el modelado, relieves y texturas para reproducirlas en la composición de su obra tridimensional.		Elaborará una figura tridimensional en donde despliegue su creatividad.	
<u>Títeres.</u>		Crearé un títere con base a un personaje inventado por el propio alumno, utilizando material a su alcance.		Realizará el títere con calcetín, guante o tela.	
<u>Máscara.</u>		Elaborará una máscara de manera individual, la cual servirá como elemento de apoyo en la construcción de una historia, así mismo conocerá el origen de ésta.		Presentará al grupo la historia con la máscara plana de cartón.	
<u>Vestuario y utilería.</u>		Reproducirá el vestuario y utilería que complementarían la historia ya realizada para la máscara en el apartado anterior.		Crearé su vestuario y utilería con materiales de desecho.	
<u>Alebrije.</u> <ul style="list-style-type: none"> Su origen. 		Elaborará un alebrije plano, basándose en un animal imaginario, conociendo la historia del origen de éste.		Realizará un alebrije de cartón, papel y técnica libre.	
<u>Autorretrato.</u>		Elaborará un autorretrato por medio de identificación de la proporcionalidad, similitud y diferencia de su rostro, con los elementos que dan lugar a la figura humana.		Producirá su autorretrato con técnica libre.	
<u>Pintura dactilar.</u>		Crearé una composición policromática sobre un soporte plano, por medio de sensaciones táctiles y utilizando diversos materiales.		Pintará con los dedos sobre un soporte plano con pintura dactilar ya sea engrudo, pasta de dientes, vegetales, etc.	
<u>Juguete Arte Objeto.</u> <ul style="list-style-type: none"> Historia de Alexander Calder 		Reproducirá un juguete por medio de la manipulación de materiales de re-uso y conocerá la vida y obra de Alexander Calder.		Construirá con objetos su juguete.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Expresión y Creatividad.	Grado:	Tercero
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>Dibujo.</u> <ul style="list-style-type: none"> Libre y espontáneo. Dirigido e intencional. 		<u>El alumno:</u> Realizará ilustraciones libres y espontáneas a partir de la narración de un cuento o historia, permitiendo la expresión en un lenguaje plástico. Integrará ilustraciones dirigidas conformando una historia, utilizando la técnica del dibujo.		Realizará un dibujo libre y una serie de ilustraciones dirigidas con algunas de las técnicas o mixta, creyón, gis, lápiz, lápices de colores, carbón, etc.	
<u>Modelado:</u> <ul style="list-style-type: none"> Libre. Temático. 		Aplicará las técnicas relacionadas con el modelado, relieves y texturas para producirlas en la composición de su obra tridimensional.		Elaborará una figura tridimensional libre donde despliegue su creatividad y otra donde el tema sea común en el grupo.	
<u>Tallado.</u> <ul style="list-style-type: none"> Bajorrelieve Altorrelieve Volumen 		Aplicará las técnicas básicas del tallado, en trabajos sobre superficies dúctiles como jabón o yeso, utilizando utensilios no punzo cortantes.		Tallará una figura sencilla.	
<u>Escenografía.</u> <ul style="list-style-type: none"> Planos: Primer plano. Segundo plano. Fondo. Bambalinas. 		Realizará en pequeño formato su propia escenografía, utilizando diversos materiales como papel o tela, en donde se integren los planos de un escenario.		Pintará sobre un soporte plano los diferentes planos de un escenario.	
<u>Alebrije.</u> <ul style="list-style-type: none"> Su origen 		Elaborará un alebrije plano, basándose en un personaje inventado, conociendo la historia del origen de éste.		Realizará un alebrije de cartón, papel y técnica libre.	
<u>Juguete Arte Objeto.</u> <ul style="list-style-type: none"> Historia de Alexander Calder 		Reproducirá un juguete por medio de la manipulación de materiales de re-uso y conocerá la vida y obra de Alexander Calder.		Construirá con objetos su juguete.	
<u>Carta Arte Objeto.</u>		Elaborará una carta integrando pintura, collage, dibujo, poesía o cuento, permitiendo relacionarse con niños y niñas de otras escuelas.		Crearán con técnicas libres su carta para intercambiarla con grupos de otras escuelas.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Expresión y Creatividad	Grado:	Cuarto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>Grabado.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Monotipia. • Punta seca. 		<u>El alumno:</u> Aplicará las técnicas básicas de la gráfica en trabajos de creación libre, sobre materiales blandos como: plastilina, jabón o fomi.		Realizará un grabado sencillo.	
<u>Fotografía.</u>		Intervendrá una fotografía, mediante la manipulación utilizando el esgrafiado, decolorado, color, etc.		Manipulará la fotografía con puntas, colores, agua, lijas, etc.	
<u>Escenografía.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Planos: • Primer plano. • Segundo plano. • Fondo y bambalinas. 		Realizará en pequeño formato su propia escenografía, utilizando diversos materiales como papel o tela, en donde se integren los planos de un escenario.		Pintará sobre un soporte plano los diferentes planos de un escenario.	
<u>Títeres.</u>		Crearé un títere de una figura humana o animal de forma fragmentada, utilizando materiales duros como: cartón, cartulina, palos planos o redondos.		Realizará uno o dos títeres fragmentados para presentarlos frente a grupo.	
<u>Tallado.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bajorrelieve • Altorrelieve • Volumen 		Aplicará las técnicas básicas del tallado, en trabajos sobre superficies dúctiles como jabón o yeso, utilizando utensilios no punzo cortantes.		Tallará una figura sencilla.	
<u>Juguete Arte Objeto.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Historia de Alexander Calder 		Reproducirá un juguete por medio de la manipulación de materiales de reuso y conocerá la vida y obra de Alexander Calder.		Construirá con objetos su juguete.	
<u>Carta Arte Objeto.</u>		Elaborará una carta integrando pintura, collage, dibujo, poesía o cuento, permitiendo relacionarse con niños y niñas de otras escuelas.		Crearán con técnicas libres su carta para intercambiarla con grupos de otras escuelas.	
<u>Máscara.</u>		Elaborará una máscara de yeso en binas o tríos, la cual servirá como elemento de apoyo en la construcción de una historia, así mismo conocerá el origen de ésta.		Presentará al grupo la historia con la máscara de yeso.	
<u>Tipografía.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dibujada. • Pintada. • Calcada. • Recortada. 		Realizará una composición textual a manera de cartel, mediante el conocimiento y uso de la gama de tipografías.		Crearé una composición a manera de cartel.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Expresión y Creatividad	Grado:	Quinto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>Tridimensionalidad.</u> <ul style="list-style-type: none"> Títere tridimensional. 		<p>El alumno: Comprenderá el concepto de lo tridimensional: lo que vemos es un espacio continuo en el que estamos incluidos, mediante un análisis visual desde distintos ángulos y distancias. Realizará un títere de guante, varilla o mojiganga utilizando diversos materiales, como elemento del espacio escenográfico.</p>		<p>Mencionará por lo menos dos elementos que integran lo tridimensional. Elaborará un títere de guante, varilla o mojiganga.</p>	
<u>Bidimensionalidad escenográfica</u> <ul style="list-style-type: none"> Conceptualización. Escenografía. 		<p>Comprenderá el concepto de lo bidimensional, conversión de las formas lisas (planas) en formas tridimensionales en el espacio ilusorio, por medio del dibujo o pintura de una escenografía.</p>		<p>Realizará la escenografía propia para su títere.</p>	
<u>Conceptualización del mensaje y cartel.</u> <ul style="list-style-type: none"> Historia del pintor Toulouse-Lautrec. 		<p>Elaborará un cartel o mensaje por medio del manejo adecuado de intenciones, para persuadir acerca de un acontecimiento, así mismo conocerá la historia de Toulouse-Lautrec.</p>		<p>Elaborará un cartel o mensaje de grandes dimensiones con técnica libre. Mencionará dos aspectos sobresalientes sobre la historia de Toulouse-Lautrec.</p>	
<u>Conceptualización del paisaje urbano.</u> <ul style="list-style-type: none"> Historia de Refugio Reyes. Maqueta tridimensional. Dibujo bidimensional. 		<p>Integrará los conceptos de lo tridimensional y bidimensional por medio de la elaboración de una maqueta o dibujo utilizando diversos materiales y técnicas libres.</p>		<p>Elaborará una maqueta o dibujo con un paisaje urbano con materiales y técnicas libres. Mencionará algunos aspectos sobresalientes sobre la historia de Refugio Reyes.</p>	
<u>Grabado.</u> <ul style="list-style-type: none"> Monotipia. Punta seca. 		<p>Aplicará las técnicas básicas de la gráfica, en trabajos de creación libre sobre materiales blandos como: madera, linóleo o fomi.</p>		<p>Realizará un grabado sencillo.</p>	
<u>Diseño:</u> <ul style="list-style-type: none"> Orgánicos. Geométricos. 		<p>Crearé trabajos bidimensionales, mediante la utilización del diseño matemático y orgánico, usando técnicas libres como el dibujo, pintura, entre otras, conformándolo en módulos.</p>		<p>Realizará dos trabajos bidimensionales con cada uno de los tipos de diseños.</p>	

Contenidos Temáticos	Objetivos Específicos	Evaluación
<p><u>Espacio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Positivo y negativo. 	<p><u>El alumno:</u> Realizará trabajos creativos, por medio de la utilización de los diferentes tipos de espacios sobre superficies bidimensionales.</p>	<p>Crear tres propuestas de cada uno de los espacios.</p>
<p>Módulo en repetición:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características de repetición: • Por figura o tamaño. • Por color o textura. 	<p>Crear un diseño mediante la repetición de módulos simples y la combinación de sus características, permitiendo denotar armonía sobre un soporte bidimensional.</p>	<p>Realizará un diseño con alguna de las características que la o el alumno elija.</p>
<p>Planos seriados</p>	<p>Aplicará las técnicas de construcción de los planos seriados en la elaboración de una figura de diseño con planos horizontales o verticales, rectos o curvos, así mismo de manera gradual.</p>	<p>Creará una figura de diseño con planos a su elección.</p>
<p><u>Carta Arte Objeto.</u></p>	<p>Elaborará una carta integrando pintura, collage, dibujo, poesía o cuento, permitiendo relacionarse con niños y niñas de otras escuelas.</p>	<p>Crearán con técnicas libres su carta para intercambiarla con grupos de otras escuelas.</p>
<p><u>Tipografía.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibujada. • Pintada. • Calcada. • Recortada. 	<p>Realizará una composición textual a manera de cartel, mediante el conocimiento y uso de la gama de tipografías.</p>	<p>Creará una composición a manera de cartel.</p>

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Expresión y Creatividad	Grado:	Sexto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>Escenografía.</u> <ul style="list-style-type: none"> Análisis de un texto. Planos del escenario. 		El alumno: Realizará su propia escenografía, a partir del análisis de un texto determinado, utilizando papel o tela, en la cual se integren los planos de un escenario.		Pintará sobre un soporte plano, los diferentes planos de un escenario.	
<u>Utilería y Vestuario.</u>		Elaborará elementos de utilería y vestuario de forma espontánea y simple, apoyado en la escenografía realizada en el apartado anterior.		Presentará ante el grupo su puesta en escena integrando su escenografía, utilería y vestuario.	
<u>Cartel:</u>		Realizará un cartel libre a partir de un tema elegido por el propio alumno, permitiendo la expresión personal de su propio mensaje.		Expondrán los trabajos frente al grupo.	
<u>Mosaico.</u> <ul style="list-style-type: none"> Punto Línea. Historia de la época Bizantina. 		Realizará un mosaico por medio de recortes de papel de diferentes colores hasta la conformación de figuras o paisajes, así mismo conocerá los aspectos históricos de la época Bizantina.		Expondrán sus trabajos en las ventanas del salón.	
<u>Fotografía.</u>		Intervendrá una fotografía mediante la manipulación utilizando el esgrafiado, decolorado, color, etc.		Manipulará la fotografía con puntas, colores, agua, lijas, etc.	
<u>Diseño:</u> <ul style="list-style-type: none"> Orgánicos. Geométricos. 		Crearé trabajos bidimensionales mediante la utilización del diseño matemático y orgánico, usando técnicas libres como: el dibujo, pintura, entre otras, conformándolos en módulos.		Realizará dos trabajos bidimensionales con cada uno de los tipos de diseños.	
<u>Espacios:</u> <ul style="list-style-type: none"> Positivo y negativo. Liso. 		Realizará ejercicios por medio del dibujo, en donde logren apariencias espaciales o ilusorias de forma bidimensional, sobre soportes planos usando técnicas libres.		Presentará ante el grupo un trabajo terminado.	
<u>Animación.</u>		Realizará un libro de animación por medio de una serie de dibujos sencillos, utilizando la técnica del Flip-book.		Mostrará al grupo su trabajo de animación.	
<u>Carta Arte Objeto.</u>		Elaborará una carta integrando: pintura, collage, dibujo, poesía o cuento, permitiendo relacionarse con niños y niñas de otras escuelas.		Crearán con técnicas libres su carta para intercambiarla con grupos de otras escuelas.	
<u>Tipografía.</u> <ul style="list-style-type: none"> Dibujada. Pintada. Calcada. Recortada. 		Realizará una composición textual a manera de cartel, mediante el conocimiento y uso de la gama de tipografías.		Crearé una composición a manera de cartel.	

NIVEL 4: APLICACIÓN Y APRECIACIÓN

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Aplicación y Apreciación	Grado:	Primero
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<p><u>Prehistoria.</u> Pintura Rupestre. Forma de Vida. Herramientas del Paleolítico</p>		<p><u>El alumno:</u> Describirá los acontecimientos relevantes y básicos de la pintura rupestre y la forma de vida del Cro-Magnon, a través de ilustraciones, libros y Aprender a Mirar.</p>		<p>Realizará un mural con pigmentos naturales y/o carbón y utensilios propios de la época</p>	
<p><u>Arte antiguo.</u> Mesopotamia India China Egipto Grecia Roma</p>		<p>Apreciará los acontecimientos relevantes y básicos de las antiguas culturas, por medio de cromos, libros ilustrados o videos.</p>		<p>Realizará un mural, mosaico, pintura o escultura con la técnica acorde al momento histórico o imperio.</p>	
<p><u>Educación estética.</u> Valores en el arte. Artístico Estético Forma</p>		<p>Identificará los diferentes valores en el arte tales como: lo artístico; momento histórico de la creación, lo estético; agrado o desagrado, técnica y forma, permitiendo así su capacidad de análisis y crítica.</p>		<p>Observará diversas manifestaciones artísticas, mencionando su percepción de cada una de ellas.</p>	
<p><u>Visitas a Museos.</u></p>		<p>Apreciará durante la visita a algún museo el valor histórico del edificio, el valor estético de la exposición y la utilidad del mismo, por medio de la información proporcionada en cada una de las visitas guiadas.</p>		<p>Pintará con la técnica que el tallerista decida, alguna reproducción con pintura sobre un soporte plano de alguna obra que haya visto y gustado.</p>	
<p><u>Museografía escolar.</u> Acabado. Selección de obra. Montaje Cédulas. Elaboración de invitaciones.</p>		<p>Conocerá los pasos del proceso para lograr una exposición de artes visuales, por medio del acabado de obra, su selección, montaje y elaboración de cédulas e invitaciones para una correcta identificación y buena museografía.</p>		<p>Seleccionará y dará el terminado a los trabajos pendientes a exhibir, los montará en María Luisa y elaborará las cédulas e invitaciones.</p>	
<p><u>Exhibición.</u></p>		<p>Expondrá su obra por medio de la organización de visitas guiadas entre la comunidad escolar, permitiendo demostrar el proceso de aprendizaje y la evolución que tuvo a lo largo del ciclo escolar.</p>		<p>El grupo seleccionará uno o dos trabajos por niño, informando al visitante la técnica, tema y el tiempo en que lo hizo.</p>	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Aplicación y Apreciación	Grado:	Segundo
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
Arte Prehispánico. Codificación del lenguaje Pictórico. Utensilios del neolítico.		El alumno: Ubicará los acontecimientos más relevantes y básicos del arte prehispánico, de la escultura, de la pintura, de la cerámica, del arte plumario y de los murales, mediante objetos vistos ya sea en el Museo Regional de Historia, libros de texto o Aprender a Mirar.		Realizará un trabajo bidimensional, ya sea pintura, greca o un trabajo tridimensional ya sea escultura o una cerámica basándose en antecedentes prehispánicos.	
Arte antiguo. Mesopotamia India, China Egipto, Grecia Roma		Apreciará los acontecimientos relevantes y básicos de las antiguas culturas, por medio de libros de arte, objetos, cromos o la observación de videos.		Realizará un mural, mosaico, pintura o escultura con la técnica acorde al momento histórico o imperio.	
Momentos históricos del Arte: Bizantino. Gótico. Románico. Renacimiento.		Apreciará los acontecimientos relevantes y básicos de las antiguas culturas, a través de la plática de la historia con ilustraciones, libros de arte, revistas, cromos o fotografías.		Realizará un trabajo donde plasme lo más representativo o de cada momento histórico: del Bizantino un mosaico, del Gótico un vitral, del Románico su arquitectura o pintura y del Renacimiento su pintura o escultura.	
Educación estética. Valores en el arte. Artístico Estético Forma		Discutirá los diferentes valores en el arte que consideren el momento histórico de la creación, el agrado o desagrado, así como el dibujo, la técnica, el color y la proporción, a través de la observación de diversas manifestaciones artísticas.		Observará seis diversas obras de seis diferentes épocas y técnicas: Edad Media, Barroco, Romanticismo, Impresionismo, Expresionismo, Dadaísmo, Cubismo, Hiperrealismo y/o Abstracto.	
Visitas a Museos.		Apreciará durante la visita a algún museo, el valor histórico del edificio, el valor estético de la exposición y la utilidad del mismo.		Pintará con la técnica que el tallerista decida, alguna reproducción de lo visto en la exposición de turno, o bien del acervo del museo.	
Museografía escolar. Acabado. Selección de obra. Montaje Cédulas. Elaboración de invitaciones.		Mencionará los pasos del proceso de una exposición de artes visuales, por medio del acabado de obra, su selección, montaje y elaboración de cédulas e invitaciones para una correcta identificación y buena museografía.		Seleccionará y dará el terminado a los trabajos pendientes a exhibir, los montará en Maria Luisa y elaborará las cédulas e invitaciones.	
Exhibición.		Expondrá su obra por medio de la organización de visitas guiadas entre la comunidad escolar, permitiendo demostrar el proceso de aprendizaje y la evolución que tuvo a lo largo del ciclo escolar.		El grupo seleccionará uno o dos trabajos por niño, informando al visitante la técnica, tema y el tiempo en que lo hizo.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Aplicación y Apreciación.	Grado:	Tercero
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>Momentos históricos del Arte:</u> Bizantino. Gótico. Románico. Renacimiento.		<u>El alumno:</u> Apreciará los acontecimientos más relevantes y básicos de las antiguas culturas, por medio del conocimiento de la historia, con libros de arte, cromos o fotografías.		Realizará un trabajo donde plasme lo más representativo del Bizantino un mosaico, del Gótico un vitral, del Románico su arquitectura o pintura y del Renacimiento su pintura o escultura.	
<u>Barroco:</u> Mexicano. Europeo.		Apreciará los acontecimientos básicos y relevantes del barroco, su bidimensionalidad y tridimensionalidad, a partir de la observación de ilustraciones, pinturas, muebles y edificios de la época.		Elaborará una pintura y una escultura con tendencias barrocas.	
<u>Cultura Popular.</u> Huichol. Tarahumara. Tzeltal. Purhépecha, etc.		Apreciará la importancia de la preservación de nuestras culturas y tradiciones, por medio de la manipulación de objetos y artesanías, así como la observación de ilustraciones del Aprender a Mirar y otros libros, favoreciendo así el respeto hacia sus raíces.		Realizará una artesanía donde predominen lo típico de las etnias vistas en clase: de los Huicholes un Ojo de Dios, de los Purhépechas vasijas o máscaras, del Tzeltal bordados y de los Tarahumaras los tambores.	
<u>Educación estética.</u> Valores en el arte. Artístico Estético Forma		Conocerá los diferentes valores en el arte que consideren el momento histórico de la creación, el agrado o desagrado, así como el dibujo, la técnica, el color y la proporción.		Observará nueve manifestaciones artísticas para comprender su valor en el arte: tres para discriminar el momento histórico, tres para diferenciar lo estético y tres de diferentes formas y colores.	
<u>Visitas a Museos.</u>		Apreciará durante la visita a algún museo el valor histórico del edificio, el valor estético de la exposición y la utilidad del mismo.		Pintará con la técnica que el tallerista decida, alguna reproducción de lo visto en la exposición de turno, o bien del acervo del museo.	
<u>Museografía escolar.</u> Acabado. Selección de obra. Montaje Cédulas y elaboración de invitaciones.		Discriminará el proceso para lograr una exposición de artes visuales, a través del acabado de sus trabajos, la selección de obra, su montaje y la elaboración de células e invitaciones.		Seleccionará y dará el terminado a los trabajos pendientes a exhibir, los montará en Maria Luisa y elaborará las cédulas e invitaciones.	
Exhibición.		Expondrá su obra por medio de la organización de visitas guiadas entre la comunidad escolar, permitiendo demostrar el proceso de aprendizaje y la evolución que tuvo a lo largo del ciclo escolar.		El grupo seleccionará uno o dos trabajos por niño, informando al visitante la técnica, tema y el tiempo en que lo hizo.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Aplicación y Apreciación.	Grado:	Cuarto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
La Academia. Paisajismo. Pintura y dibujo. Escultura.		El alumno: Valorará los acontecimientos básicos y relevantes de la Academia, como lo es el paisaje de José Ma. Velasco, el dibujo y la pintura de Saturnino Herrán y la escultura de José F. Contreras.		Realizará un trabajo de dibujo o pintura con paisaje natural, un dibujo de la gente que le rodea, así como una escultura libre.	
Momentos Históricos del Arte. Romanticismo. Impresionismo Art Nouveau. Art Decó.		Apreciará acontecimientos relevantes y básicos de cada una de las épocas y sus características más sobresalientes, por medio de libros de arte, ilustraciones y la observación de videos.		Realizará una pintura impresionista, una de la época del Romanticismo y una maqueta con elementos básicos del Art Nouveau o del Art Decó.	
Educación estética. Valores en el arte. Artístico Estético Forma		Identificará los diferentes valores en el arte que permitan enfatizar el momento histórico de la creación, el agrado o desagrado (estético) así como el dibujo, la técnica, el color y la proporción.		Observará nueve manifestaciones artísticas para comprender su valor en el arte: tres para discriminar el momento histórico, tres para diferenciar lo estético y tres de diferentes formas y colores, plasmando sus propios valores en la pintura bidimensional que realice.	
Visitas a Museos.		Comprenderá durante la visita a algún museo el valor histórico del edificio, el valor estético de la exposición y la utilidad del mismo, por medio de la explicación dada por la guía, la observación del acervo en exposición.		Pintará con la técnica que el tallerista decida, alguna réplica de lo ya visto.	
Museografía escolar. Acabado. Selección de obra. Montaje Cédulas. Elaboración de invitaciones.		Mencionará el proceso para lograr una exposición de artes visuales, a través del acabado de sus trabajos, la selección de obra, su montaje y la elaboración de cédulas e invitaciones. .		Seleccionará y dará el terminado a los trabajos pendientes a exhibir, los montará en Maria Luisa y elaborará las cédulas e invitaciones.	
Exhibición.		Organizará una exposición grupal por medio de la selección de sus obras terminadas y el trabajo museográfico ya realizado con anterioridad, que permita demostrar el proceso de aprendizaje y la evolución que tuvo a lo largo del ciclo escolar.		El grupo seleccionará dos o tres trabajos por niño, informando al visitante la técnica, tema y el tiempo en que lo hizo.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Aplicación y Apreciación.	Grado:	Quinto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
<u>El arte local de los Chichimecas.</u>		El alumno: Comprenderá los acontecimientos más relevantes y básicos de la cultura Chichimeca, por medio de libros de texto o información local.		Realizará un trabajo ya sea de grecas, o un pectoral, un escudo y lanza basándose en antecedentes leídos en su libro de historia.	
<u>Muralismo.</u>		Conocerá los elementos básicos que dan lugar al muralismo, apreciando la importancia que tuvieron en su momento los murales de Rivera, Orozco, Siqueiros, Zalce y O'Gorman por medio de imágenes de la Enciclopedia y del Aprender a Mirar .		Realizará un mural colectivo con papel kraft o pliego de bond donde el tema sea por equipo con el material que tenga al alcance.	
<u>Arte Moderno:</u> Art Nouveau. Art Decó. Expresionismo. Cubismo. Dadaísmo. Futurismo.		Comprenderá las diferentes tendencias pictóricas del siglo XX y sus máximos exponentes, a través de libros de arte y la navegación por la Enciclopedia Encarta .		Realizará un trabajo pictográfico expresionista o futurista, un collage cubista o dadaísta y una maqueta con tendencias Decó o Nouveau.	
<u>Arte Popular y Diversidad Cultural.</u>		Analizará la cultura de otros países para entender la diversidad en el mundo, a través de la revisión de materiales como: monografías, libros y películas, diferenciando la raza, la lengua, la vestimenta y costumbres.		Elaborará un trabajo etnográfico de algún país específico, para la realización de pinturas, dibujos, vestuario o escenario de acuerdo a la creatividad del alumno.	
<u>Educación estética.</u> Valores en el arte. Artístico Estético Forma		Comprenderá los diferentes valores que ubiquen el momento histórico de la creación artística, el agrado o desagrado en lo estético, así como el dibujo, la técnica, el color y la proporción de la forma.		Observará seis diversas obras de seis diferentes épocas: Edad Media, Barroco, Romanticismo, Impresionismo. Expresionismo, Dadaísmo, Cubismo, Hiperrealismo y/o Abstracto, de diversas técnicas: Mosaico, pintura, collage, dibujo, grabado y la fotografía.	
<u>Visitas a Museos.</u>		Apreciará durante la visita a algún, museo el valor histórico del edificio, el valor estético de la exposición y la utilidad del mismo, por medio de la explicación de la guía y la observación del acervo.		Pintará con la técnica semejante a lo observado, alguna reproducción o idea que más le haya impactado.	
<u>Museografía escolar.</u> Acabado. Selección de obra. Montaje Cédulas. Elaboración de invitaciones.		Enumerará los pasos del proceso de una exposición de artes visuales, por medio del acabado de la obra seleccionada, su montaje en Maria Luisas y la elaboración de cédulas e invitaciones para el logro de una buena museografía.		Seleccionará y dará el terminado a los trabajos pendientes a exhibir, los montará en Maria Luisa y elaborará las cédulas e invitaciones.	
<u>Exhibición.</u>		Organizará una exposición grupal por medio de la selección de sus obras terminadas y el trabajo museográfico ya realizado con anterioridad, que permita demostrar el proceso de aprendizaje y la evolución que tuvo a lo largo del ciclo escolar.		El grupo seleccionará dos o tres trabajos por niño, informando al visitante la técnica, tema y el tiempo en que lo hizo.	

Lenguaje Artístico:	Artes Visuales	Nivel:	Apreciación y Aplicación.	Grado:	Sexto
Contenidos Temáticos		Objetivos Específicos		Evaluación	
Arte Moderno: Expresionismo. Cubismo. Dadaísmo. Futurismo.		El alumno: Valorará las diferentes tendencias pictóricas de la primera mitad del siglo XX, así como de sus máximos exponentes, mediante el análisis del contexto histórico y político de cada uno de los "Ismos".		Realizará un trabajo en collage o una pintura con alguna de la tendencia ya vista	
Arte Moderno: Surrealismo. Pop Art. Op Art.		Valorará las diferentes tendencias pictóricas de la segunda mitad del siglo XX, así como sus máximos exponentes, mediante el análisis del contexto histórico y social de cada una de las corrientes.		Elaborará dos pinturas donde predominen dos tendencias trabajadas.	
Pintura Contemporánea.		Comprenderá la tendencia actual de la pintura mexicana, su aporte al mundo y los materiales que usan, a través del análisis de videos, observación de ejemplos visuales y de información impresa.		Elaborará uno o dos trabajos con escuela y técnica del pintor o pintura a elección.	
Pintura Chicana.		Comprenderá la corriente pictórica Chicana y los motivos a que dan lugar a ésta, a partir del análisis de su contexto al residir en dos países y la observación de murales callejeros.		Realizará un mural o pintura con elementos básicos de la corriente Chicana.	
Educación estética. Valores en el arte. Artístico Estético Forma		Revisará los diferentes valores en el arte, considerando el momento histórico de la creación en lo artístico, el agrado o desagradado en lo estético, así como el dibujo, la técnica, el color y proporción de la forma.		Observará seis diversas obras de seis diferentes épocas: Edad Media, Barroco, Romanticismo, Impresionismo. Expresionismo, Dadaísmo, Cubismo, Hiperrealismo y/o Abstracto, de diversas técnicas: Mosaico, pintura, collage, dibujo, grabado y la fotografía.	
Sección áurea: Disección del rectángulo.		Aplicará los conocimientos básicos de la sección áurea en propuestas pictográficas, mediante el método matemático y la disección del rectángulo.		Realizará una pintura ubicando la sección en su composición del método de Pitágoras y de método Pacioli diseccionando en rectángulos.	
Visitas a Museos.		Apreciará durante la visita a algún, museo el valor histórico del edificio, el valor estético de la exposición y la utilidad del mismo, por medio de la explicación de la guía y la observación del acervo.		Pintará con la técnica semejante a lo observado, alguna reproducción o idea que más le haya impactado.	
Museografía escolar. Acabado. Selección de obra. Montaje Cédulas. Elaboración de invitaciones.		Enumerará los pasos del proceso de una exposición de artes visuales, por medio del acabado de la obra seleccionada, su montaje en Maria Luisas y la elaboración de cédulas e invitaciones para el logro de una buena museografía.		Seleccionará y dará el terminado a los trabajos pendientes a exhibir, los montará en Maria Luisa y elaborará las cédulas e invitaciones.	
Exhibición.		Organizará una exposición grupal por medio de la selección de sus obras terminadas y el trabajo museográfico ya realizado con anterioridad, que permita demostrar el proceso de aprendizaje y la evolución que tuvo a lo largo del ciclo escolar.		El grupo seleccionará dos o tres trabajos por niño, informando al visitante la técnica, tema y el tiempo en que lo hizo.	

CITAS

- 1) Conferencia impartida por el Lic. Javier Velasco Alarcón Coordinador del Programa de Educación Artística en Vanguardia Educativa 2006 Instituto de Educación de Aguascalientes 4 de octubre 2006.

CAPITULO III

¿COMO SURGE EL GRABADO? Y ¿QUIÉN ES JOSÉ GUADALUPE
POSADA?

3.1 ANTECEDENTES DEL GRABADO

Se pretende tener una visión general del grabado desde su origen hasta nuestros días, en donde la práctica del grabado y su desarrollo no se presenta de manera fragmentaria en relación a su entorno, sino que establece un vínculo en el curso de la historia social, política y cultural; siendo la actividad del grabado una consecuencia directa de la necesidad del hombre de comunicarse y expresarse de distintas imágenes y formas para hacer perdurar su sentir.

Si grabar se entiende por la realización de una "incisión hecha conscientemente por el hombre sobre un material cualquiera"¹

La invención de la escritura, sería los orígenes del grabado considerando, las primitivas formas gráficas como las pictografías encontradas en la época de la prehistoria, las inscripciones jeroglíficas de los Egipcios, textos de caracteres cuneiformes, los glifos mayas etc., realizadas sobre cerámica, hueso, piedra, barro, estelas, muros, lápidas y en las paredes de las cuevas, pero la necesidad de reproducir ese trazo grabado, se supone siglos de civilización. "Por lo que se considera el origen del grabado cuando la imagen grabada se estampaba varias veces dando lugar a un original múltiple".²

En Mesoamérica, la pintura corporal y los sellos de barro, vendrían siendo las primeras manifestaciones del grabado, en el México Antigo del período Preclásico Medio, al establecerse, en el Valle de México, pequeñas aldeas, como Tlatilco.

El arte de México Antigo, por esencia era un arte religioso, en donde estuvo presente en los centros religiosos, pirámides y templos y en la realización de efigies de los Dioses y los objetos de uso ritual; un mundo sin Dioses hubiera sido un mundo inhabitable, les dieron formas concretas y perceptibles para los sentidos, necesitaban su imagen para venerarlos y ofrecerles sacrificios.

Las fiestas, las danzas y el acto ritual de guerra, ocupaban un lugar especial en honor a sus Dioses que representaban los diferentes elementos de la naturaleza y los diversos grupos o actividades humanas. En donde el atavío de las personas era trascendental, los adornos a parte de embellecer era símbolo de jerarquía social, cada elemento como el tocado, las orejeras, las narigueras, los bezotes, los brazaletes, los adornos de las fajas, todos estos objetos, su forma, su disposición y aún su cantidad, caracterizaba al que los llevaba, de igual manera e importancia era la pintura del rostro y el cuerpo a lo que se le denomina "pintaderas", y ello se refleja en sus deidades ya que cada una de ellas tenía su color específico y una forma peculiar de pintarse.

El sello fue el artefacto que utilizaban para pintarse, comúnmente era de barro, aunque se han hallado algunos de cobre, hueso, piedra, oro y plata fundidos y madera.

En estos sellos a partir de su decoración se clasifican en dos motivos, los de temas religiosos y mitológicos, que eran utilizados para pintar el cuerpo y los temas geométricos, vegetales o animales, que se plasmaban en las mantas o cerámicas, según muestran los códices.

Estos sellos fueron fabricados a partir de un mismo molde, y dichos moldes fueron utilizados para realizar los relieves que decoran ciertos objetos y vasos de cerámica; A partir de la forma de los sellos se puede saber cuál fue su aplicación; los planos que consisten en un mango con una base de forma variada, en cuya superficie se halla grabado un motivo cualquiera que sirve para marcar; y los sellos cilíndricos huecos o sólidos, a manera de rodillo, en cuya superficie se halla grabado el dibujo en relieve que sirve para imprimir.

En tanto que en el lejano Oriente en China por finales del siglo II d. C. existen indicios que se conocía la impresión, en donde se utilizaban los tres elementos necesarios para ello: el papel, la tinta y la superficie para grabar. "Los textos impresos fueron obras clásicas del budismo, pensamiento introducido por influencia de la India aunque una forma y desarrollo propios, resultado de combinarse con las doctrinas de Lao-Tse y Confucio, imperantes en la China. De ese país, el budismo pasó al Japón entre 500 y 900 d.C., cuando la cultura japonesa se desenvuelve en el ámbito religioso intelectual y artístico de China."

Es hasta los siglos XVII y XVIII cuando se da un impulso a las técnicas de estampación en especial en la xilografía, que se impone principalmente en Japón a raíz de la reestructuración social cuando se establece un Estado plutocrático que desplaza a la central jerarquía de los samurais, con lo que el Japón se despoja del dominio ancestral de China, creando un terreno político y social propicio para la formación de la escuela del Ukiyo-e, o de imaginería popular, fundada por Iwasa Matabei, que con el tiempo fue la más refinada artes tradicionales del Japón.

"La técnica que se desarrolla en dicha escuela de grabado en madera tenía un carácter de difusión y comunicación colectiva y popular de la vida cotidiana: el trabajo, la sexualidad, la guerra, etc.; no en vano Ukiyo-e significa "el mundo que flota, la vida efímera, lo cotidiano, mundano y pasajero".³

En la Edad Media con el feudalismo que abarca desde el siglo V d. C. hasta el siglo XIV d. C., la cultura medieval es fundamentalmente religiosa y teocéntrica, lo que provocó que, en la primera fase de esta época, la vida cultural fuera raquítica, superándose tal situación en el Renacimiento, que impulsó el conocimiento al fundarse las primeras universidades.

Entre los siglos XI y XIII con las Cruzadas, cuyo fin aparente era recobrar, para el dominio cristiano, los lugares santos de esta religión; pero que en realidad era volver a abrir caminos del comercio hacia los países de las especias. Por lo que Marco Polo inducido por este fin, fue quién al llegar a China y Japón aprendió la técnica del grabado en madera de cerezo. A su regreso, en 1295, el grabado se desarrolló y se extendió por todo el continente con la expansión del dominio de la Iglesia católica y el feudalismo.

Aunque en Europa, antes de la divulgación de Marco Polo, ya se daba un estilo de grabado en metal realizado por los orfebres, que en si no se imprimía pero fue el antecedente directo de los grabadores renacentistas.

Frecuentemente los grabados quedaban sin iluminar, dando como consecuencia que los grabadores se empezaran a preocupar por el detalle y por lograr una degradación más interesante del blanco al negro.

El grabado se convirtió en instrumento para reproducir imágenes de veneración religiosa en todo el mundo feudal. Sin embargo también existía una importante demanda de estampas profanas, hojas de calendario y naipes siendo estas últimas las primeras formas impresas en Europa.

Para 1300 comenzó a declinar la mayoría de las instituciones y los ideales de la Edad Media y con el ascenso de la burguesía en el terreno económico y político, surgió también un movimiento intelectual y artístico que retomó los valores de la Antigüedad clásica.

“La ciencia se impuso en la lucha del hombre por su superación, rompiendo muchas ideas tradicionales que frenaban el progreso del conocimiento, con lo que se sentaron las bases de la investigación científica. Esto generó una mayor demanda de libro que difundiesen estos avances”⁴

Con la Xilografía, las ediciones se empezaron a hacer de una manera mixta, es decir los manuscritos se ilustraban con xilografías que luego se coloreaban a pincel y los textos se hacían a mano. Posteriormente apareció el libro xilográfico, en el que tanto la ilustración como el texto se grababan en planchas de madera. Finalmente apareció el libro tipográfico en el que la composición de textos se hacía con letras intercambiables. Y en 1450 Juan Gutemberg, alemán de Maguncia, quién perfeccionó la imprenta, invención que se caracterizó por el uso de tipos móviles de metal que facilitaron la organización de planchas para la impresión, cuya intención final era sustituir el código manuscrito y a la miniatura en una época en la que la cultura artística se estaba generando y extendiendo en amplias capas del pueblo. Por lo que esta invención fue producto de un aumento en la demanda de libros que debían difundir los avances de la filosofía y las ciencias naturales.

“A partir del descubrimiento del Nuevo Mundo, el continente se presentó a los europeos con magníficas perspectivas para lanzarse en pos de una fácil fortuna. La Corona Española estimuló las exploraciones que durante el siglo XVI permitieron descubrir, colonizar y conquistar la mayor parte de América.

Mediante la Bula de 1493, se incorporaron a la doctrina cristiana todos los indígenas que habitaban esos parajes. Tal disposición dio a la conquista de las nuevas tierras el carácter de una cruzada y con ese propósito se fundaron las primeras colonias españolas en América.

En 1522, el rey Carlos V designó como gobernador y capitán general de las Indias a Hernán Cortés. Resolviendo en la Real Cédula de 1535, la creación del virreinato de la Nueva España.”⁵

Se estableció un acuerdo para implantar el arte de las estampas, con la llegada del Virrey Antonio de Mendoza a la Ciudad de México, y por iniciativa del primer obispo Fray Juan de Zumárraga.

Fray Pedro de Gante, era quién enseñaba a los indios las artes y oficios. La habilidad de los indígenas para crear y reproducir estampas religiosas con motivos cristianos, benefició en la contribución de la evangelización de los mismos; estas estampas eran impresas en papel de maguey o en otro material con el que acostumbraban hacer los códices.

Juan Pablos fue el primer impresor a cargo de la imprenta que bajo la concesión de la familia Cromberger, llega a México con todos los materiales necesarios, para reforzar la tarea evangelizadora de la conversión de los indios. “Por lo que los primeros impresos mexicanos son, en su gran mayoría, doctrinas cristianas, artes o gramáticas, vocabularios y confesionarios en las lenguas de los indios. Una obra importante que se imprimió fue la Escala Espiritual de San Juan Clímaco, traducida del latín al castellano por Fray Juan de Estrada.”⁶

Juan Cromberger, obtuvo para sí, por contrato el privilegio de ser el único impresor y abastecedor de libros de la Nueva España, lo que explica que los primeros libros salidos de la imprenta mexicana no ostente el nombre de Juan Pablos; Cromberger muere en 1540 y ya había asegurado el monopolio de la imprenta a sus descendientes; empero Juan Pablos logró adquirir los derechos de la imprenta y es hasta 1548 cuando éste comienza a publicar bajo su signación en que aparece “...en casa de Juan Pablos...”. Más tarde, la necesidad de fortalecer la imprenta propició el rompimiento de los privilegios de Juan Pablos, hecho oficial con la Real Cédula expedida en Valladolid el 07 de septiembre de 1558, por el virrey Luis de Velasco I. Como consecuencia de ello, se establecieron nuevos talleres de imprenta, la segunda imprenta novohispana que se estableció fue el de Antonio de Espinosa, quien “introdujo la costumbre de usar en escudo especial en dos versiones para sus impresos, en los cuales utilizó gran variedad de tipos góticos, romanos y cursivos”⁷; sucesivamente durante el siglo XVI, en los que destacaron impresores, topógrafos como Pedro Ocharte, Pedro Balli, Antonio Ricardo, Cornelio Adriano César y Antonio Álvarez.

De esta manera, se entiende que las primeras manifestaciones del grabado en la Nueva España se relacionan íntimamente con el arte de la imprenta, pues las expresiones de los grabadores quedaron casi en su totalidad al servicio de la decoración e ilustración de los libros. Los primeros grabados novohispanos fueron realizados en madera, aunque para fines del siglo XVI aparece en México el grabado en lámina, en sus dos modalidades: talla dulce y el agua fuerte; estas primeras manifestaciones constituyeron la base para el espléndido

desarrollo posterior del arte del grabado. Cuyo auge tuvo su cenit hacia fines de la época colonial al fundarse la Academia de San Carlos.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España, sufre varias conmociones políticas que influyeron en el desarrollo del libro y por ende del grabado. En las ilustraciones ya existe la necesidad de plasmar y difundir las ideas acordes con los pensamientos de desarrollo filosófico-político que envuelve la época. La temática en general del grabado cambia, se empiezan a dejar los motivos religiosos y se inician las familiares, las de la sociedad en general. Marcando el inicio de numerosas obras que representan las ciudades, sus barrios, sus tipos y costumbres, que se generalizan tanto en el siglo XIX.

En cuanto a publicaciones periódicas, El Mercurio Volante fue el primer periódico que tuvo la Nueva España, impresa por Don Carlos de Sigüenza y Góngora; Se publicaban hojas volantes, de uno o varios pliegos, que contenían noticias de España y Europa, que frecuentemente tenía ilustraciones toscas.

Otras circunstancias importante que hizo el desarrollo de la estampa, fue el juego de los naipes, afición que se ordenó prohibir llevar al Nuevo Continente, ocasionando la necesidad de fabricar los propios naipes en grabados de madera, de manera clandestina, ocasionando que estos naipes fueran más estimados que los traídos de España.

En la Nueva España, no existían suficientes grabadores capacitados, por lo que se decidió traer de España un maestro especialista en el área por lo que se estableció una escuela similar a la de Madrid en 1771. Jerónimo Antonio Gil llegó a la Nueva España con el puesto de Grabador Mayor de la Casa de Moneda de México, junto con dos jóvenes avanzados de la Academia de San Fernando de España: José Estebe y Tomás Suría. A pesar del éxito de la escuela de grabado, no cubrió con las necesidades; por lo que empezaron los primeros movimientos para la fundación de una escuela pública de Bellas Artes, que enseñara algo más que dibujo y grabado, concibiéndose la idea de una academia de arte.

"Al expedir Carlos III el decreto de la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de Bellas Artes, en 1785, siguieron llegando artistas extranjeros. México les resultaba atractivo, lo querían describir, pintar conocer y darlo a conocer al mundo "civilizado".⁸

En la Academia se introdujo la delineación correcta mejorando el procedimiento del grabado pero aunque se promovió la técnica, la expresión artística fue frenada debido a que el método de estudio fue realizar copias de obras de "buenos autores".

Al comenzar el levantamiento contra España, publican el primer periódico insurgente "El Despertador Americano", donde Hidalgo fue quizás el primero en sentir la necesidad de transmitir el combate contra las ideas españolas y difundir la ideología propia de la Revolución y para mantener el periódico los insurgentes mismos fabricaron los tipos de imprenta y la tinta. A partir de la liberación económica con la Independencia proliferó la gráfica popular, marcando una época de auge en la ilustración popular.

La litografía es introducida a México en 1826 por Claudio Linati. Desembarcó en Veracruz el 22 de septiembre, trayendo consigo su taller de litografía; y con auxilio de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo estableció en Enero de 1826, y para el 4 de Febrero del mismo año salió el primer número del periódico mexicano "El Iris" con ilustraciones donde se plasmo la primera caricatura política, que fundó junto con Fiorenzo Galli y el poeta cubano José María Heredia. Este órgano informativo de carácter político, provocó que los expulsaran del país.

"Estas obras son antecedentes inmediatos de la época de oro de la caricatura mexicana. Las caricaturas solían publicarse en periódicos políticos principalmente, y en volantes y panfletos que se distribuían de manera anárquica"⁹

También produce una colección de litografía a colores titulada *Costumes civils, militaires et religieux du Mexique* (Trajes civiles, militares y religiosos de México), el cual es la primera representación de México entonces.

La litografía fue una de las técnicas en donde los artistas extranjeros traídos a nuestro país en la primera mitad del siglo XIX, encuentran un medio barato que les facilita la comunicación con el público masivo y con la vida cotidiana de la sociedad, en donde, Carl Nebel, Emily Elizabeth Ward, Frederic Waldeck, Daniel Thomas Egerton, Frederick Catherword, John Philips, A. Rider y Pietro Gualdi, contribuyeron a dar a conocer en Europa los paisajes arqueológicos, urbanos y campestres, así como las costumbres e indumentarias, el pasado indígena y tipos sociales de México.

Consolidada la Independencia, se intentaba liquidar con el régimen colonial, por lo que se creó el periodismo de oposición contrario a intereses de gobernantes, si no con tendencia a popularizarse; La tradición mexicana de caricatura y estampa popular constituyó un excelente elemento informativo; la persuasión del dibujo hacen de la caricatura la fuerza del periodismo y los partidos políticos, una herramienta para atraer el analfabetismo de las mayorías, logrando que los periódicos satíricos y de crítica proliferen y acrecienten la producción del grabado. En este sentido se puede citar el periódico local satírico "Don Bullebulle" de Gabriel Vicente Gahona "Picheta".

"La caricatura del siglo XIX es la semilla del arte moderno. Esta no puede estar separada del grabado. Le aporta libertad en su concepto más amplio, dinamismo, espíritu lúdico, hilaridad, humor negro y desenfadado. La caricatura humaniza todo lo que toca por su visión crítica".¹⁰

En la época de la Reforma surge un gran número de artistas importantes, quienes aprovechan la oportunidad de utilizar en las hojas gráficas que circulaban, un medio de expresión espiritual, política y socialmente; entre ellos son los litógrafos Constantino Escalante, y Santiago Hernández, el grabador en madera Picheta, Manuel Manilla, y José Guadalupe Posada, quienes han dejado un legado de cultura que ha trascendido fronteras.

"En el grabado mexicano predominan dos tendencias: la didáctico-popular y la de la crítica social. A este respecto es significativo que los artistas genuinamente creadores del siglo XIX se dediquen a la caricatura y aprovechen el grabado para discutir los conflictos políticos y sociales que conmueven a la nación."¹¹

Durante el Porfiriato y la Revolución armada de 1910 se forjaron notables grabadores, quienes con su imaginación ilustraron numerosas publicaciones que resultaron ser la educación política de multitudes. Al consolidarse la dictadura del General Díaz muchas publicaciones fueron censuradas o prohibidas y a los directores o colaboradores fueron enviados a la cárcel, multados o exiliados. El descontento de la población motivó el auge de la prensa independiente de oposición que con deficiente infraestructura, la creación de imágenes se tuvo que realizar con técnicas "Artesanales"; pero con destreza e imaginación se obtuvieron resultados artísticos ejemplares, resultados que no fueron reconocidos por las modas de arte académicas importadas. Por lo que caracteriza a la gráfica de este período es la constante búsqueda, consiente o no de contenidos, de novedosas propuestas formales e invenciones técnicas en la realización de la estampa. Se puede decir que el grabado mexicano empezó a tener vida propia, como el país mismo a principios del siglo XIX. Pero se afirmó en la segunda mitad del siglo junto a las ediciones de Antonio Vanegas Arroyo, que junto con sus poetas y dibujantes crearon tantas obras y tan homogéneas, que fueron clasificadas como anónimas. Su primer dibujante y grabador fue Manuel Manilla, posteriormente José Guadalupe Posada quién muestra una radiografía de aquella sociedad a través de las hojas volantes de la Gaceta callejera o periódicos de corte político como "El Jicote" editado por Trinidad Pedroza, "Regeneración" por los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón.

Con la victoria electoral de Francisco I. Madero en la capital, se conforma un nuevo esquema cultural con José Vasconcelos. Paralelamente a esto surge un movimiento estudiantil de la Escuela Nacional de San Carlos, realizan una huelga, que pugnaban por reformas en los métodos de enseñanza, considerados como academicistas, logrando la sustitución del Arq. Rivas Mercado de la dirección por el pintor Ramos Martínez, y la creación de escuelas libres, donde se daba la oportunidad a sectores marginados de la sociedad en participar en la creación plástica en una institución artística.

La segunda Escuela al Aire Libre se funda en Chimalistac, y es donde se forjan los artistas Leopoldo Méndez, Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León y otros más. En 1922 viene Jean Charlot a México y se establece como maestro en la tercera Escuela al Aire Libre de Coyoacán, enseñando la técnica del grabado en madera de hilo, y sus discípulos fueron Fernando Leal, Díaz de León, Fernández Ledesma y Carlos Orozco Romero.

Algunos de ellos así como Orozco, Siqueiros, Xavier Guerrero y Diego Rivera fueron parte del equipo de ilustradores de "El Machete" (1924), efímero órgano de propaganda del Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México. Trece años después formaron parte del Taller de la Gráfica Popular, TGP (1937).

Ante el desarrollo del grabado, la Secretaría de Educación Pública encargó a Francisco Díaz de León la preparación de un plan de trabajo que apoyara la creación de una escuela de grabado, y en 1938 se fundó la Escuela de Arte del Libro, la cual dirigió hasta 1956, juntó con él trabajaron Carlos Alvarado Lang, Gabriel Fernández Ledesma y José Julio Rodríguez.

Este plantel se ocupó de forjar artesanos en las labores concernientes a la formación y edición de libros, encuadernación y restauración, también se adiestraron en la técnica de la punta seca, al aguafuerte, al agua tinta y a utilizar tanto la madera, el cobre, el acero, el linóleo y otros materiales que fomentaban su habilidad y talento artístico.

“Entre el grabado y la situación política hubo una fecunda interacción. Las artes gráficas se presentaban como el instrumental adecuado para transmitir los nuevos contenidos sociales, y a su vez recibían de ellos la pauta para la creación de un estilo propio” .12

Así fue como lo transmitió el Taller de Gráfica Popular (TGP), fundada en 1937 por Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins, Alfredo Zalce, Luis Arenal, Ignacio Aguirre, Isidoro Ocampo, Everardo Ramírez, Jesús Escobedo y Ángel Bracho, a raíz de la lucha contra el fascismo; su antecedente se remota hacia el año 1928 cuando el grupo de pintores ¡30-30! Editó su órgano informativo con el mismo nombre.

Leopoldo Méndez, Fernando Leal, Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma y Fermín Revueltas, crearon dicha publicación que se editó en forma de cartel mural y en la que expresaban sus manifiestos “Treintatreintistas”, que era el desprecio hacia la mediocridad académica que dos décadas antes se había dado, durante la huelga de la Escuela Nacional de San Carlos.

El TGP estaba bajo la idea de producir un arte de contenido social alejado del “arte por el arte” o de la obra única, establecieron su declaración de principios que decía:

Que el taller de gráfica popular era un centro de trabajo colectivo para la producción y estudio de las ramas del grabado, la pintura; donde se realiza un esfuerzo constante para que la producción beneficie los intereses progresistas y democráticos del pueblo mexicano, primordialmente en la lucha por la independencia nacional y que la finalidad social de la obra plástica es inseparable de la buena calidad artística, además el TGP estimula el desarrollo de la capacidad técnica de sus miembros.

El medio técnico que utilizaron fue la estampa. Se adoptó al grabado en relieve en madera de hilo y al linóleo, por su bajo costo, por la posibilidad de realizar un trabajo relativamente rápido y fácilmente reproducible. Las limitaciones propias de los materiales exigieron la sencillez formal, para la elaboración de un mensaje claro y escueto. La línea realista en la temática y la utilización del blanco y negro en la imagen, permitió una mayor elocuencia del mensaje.

Existe una enorme producción de grabados del TGP durante la época de la Segunda Guerra Mundial, lo cual la temática giró en torno a la sátira antifascista, al término de ésta, la actividad gráfica se centró hacia lo nacional. Posteriormente el TGP tuvo una seria fragmentación, por discrepancias políticas con el resto de los integrantes, se separa Pablo O’Higgins, Adolfo Mexiac, Mariana Yampolsky, Andrea Gómez, Iker Larrauri, Alberto Beltrán y Leopoldo Méndez el principal representante.

La década de los cincuenta representó para el arte mexicano el inicio de una renovación formal y de contenido de las obras. Tras el fin de la segunda guerra mundial, el mundo dio muestras de entrar en una nueva época de contenidos filosóficos, políticos,

económicos y sociales. Así como el arte no fue indiferente a estos cambios, los artistas del país no quedaron exentos de tomar su parte correspondiente a renovación que despuntaba por la influencia del surrealismo, el arte interiorista y el estallido del expresionismo abstracto. Esto planteó también un fuerte conflicto entre el arte figurativo y el abstraccionismo que venía del extranjero. Ello generó una fuerte censura a la obra del TGP, ya que el grabado que practicaba estaba inmerso en un tipo de arte realista y nacionalista que chocaba con las ideas de internacionalización de las tendencias modernistas. Sin embargo dentro de la Sociedad Mexicana de Grabadores, había gente que estaba a favor de la renovación visual del grabado. Y este espíritu fue lo que caracterizó a las bienales Interamericanas de Pintura y Grabado y por ello el grabado se enfrentó inevitablemente a la necesidad de renovación, a la par de los movimientos de vanguardia. Siguiendo esta tendencia, algunos grabadores jóvenes, empezaron a participar en estas bienales internacionales de grabado de diversos países entre ellos, Susana Campos, Moreno Capdevila, José Luis Cuevas, Carlos García, y Carlos Olachea.

El modelo de desarrollo económico que se llevó a cabo durante el período de Miguel Alemán, llamado del "milagro mexicano", dio sus primeros signos de fracaso en la década de los sesenta, porque llevó al país a un creciente endeudamiento con la banca internacional, concentrando la riqueza entre la industria transnacional capitalista y la burguesía nacional. Ello generó polos de pobreza, marginación y brotes de descontento en los sectores afectados: obreros, ferrocarrileros, campesinos, médicos, maestros y estudiantes universitarios, se vieron en la necesidad de organizarse, independientemente del Estado, para transformar sus paupérrimas condiciones de vida y exigir a la vez, un marco de libertades democráticas. En este sentido, la Universidad fue el principal espacio abierto que canalizó el descontento generalizado de un amplio sector de la población a través de sus "voceros", los estudiantes, que se auto consideraron como los representantes del "pueblo". El Estado respondió con una represión sistemática a cualquier intento de autogestión. Esta actitud autoritaria contribuyó de manera determinante a los sangrientos acontecimientos ocurridos en una manifestación estudiantil realizada el 26 de julio de 1968 y el 2 de octubre del mismo año, fechas próximas al derroche olímpico deportivo y "cultural".

La gráfica que se produjo durante el movimiento estudiantil de 1968 se vincula a un capítulo sumamente doloroso en la historia del pueblo mexicano, y en especial para los residentes del Distrito Federal. La motivación que tuvieron entonces los grafistas fue muy específica y precisa: el apoyo a la causa de los estudiantes y la denuncia de la acción represiva del gobierno a los mismos a través de las fuerzas armadas.

Durante el tiempo que duró el movimiento, las escuelas de educación artística tales como La Esmeralda y San Carlos funcionaron como centros en donde se elaboró el material gráfico necesario para difundir las consignas, interpretaciones y demandas concretas del movimiento. Participaron en este proceso desde los no expertos, hasta diseñadores y artistas profesionales.

El difícil acceso a la reproducción de carteles, volantes, pegadas y la propaganda necesaria debido principalmente al control gubernamental de los medios de impresión, llevó a

los artista a realizar gráfica con técnicas artesanales tales como el mimeógrafo, la serigrafía, la xilografía y linóleo, a través de las cuales hicieron frente a la campañas de propaganda difamatoria que se ejerció contra el movimiento por prensa, cine y televisión. La gráfica retomó la simbología de los juegos olímpicos para decodificarlos y devolverlos con una carga ideológica contraria a la que se pretendió dar, esto es, re-semantizaron los símbolos y logotipos creados por aquella industria publicitaria norteamericana para desenmascarar de alguna manera a la falsa olimpiada de la paz. La blanca paloma traspasada por la bayoneta militar de la represión fue más que elocuente.

Durante la segunda mitad de los setentas se fundaron varios grupos, con bases propias, desarrollando conceptos teóricos, plásticos y recursos técnicos a veces muy diversos. No fue una reunión de artistas que compartieron un criterio formal bien definido, como ocurre en las "escuelas", "movimientos" o "corrientes", sino de un agrupamiento de individuos que trabajaron en diversas ramas culturales y que compartieron las mismas interrogantes, sin que esto implicara la imposición de una solución única. En 1976 principia el fenómeno de los grupos; como Suma (1976), Mira (1977) y Germinal (1978), que fueron creados por artistas plásticos, alumnos de la Escuela de Arte de San Carlos y la Esmeralda. Germinal y Suma nacieron de forma espontánea y llevaron sus conocimientos prácticos directamente del taller a la calle, como propuestas alternativas a los métodos pedagógicos académicos; el grupo Mira creó obras gráficas que se encuentran su culminación en el proceso de transformación social. Adaptados para presentarse en espacios cerrados, estos trabajos mezclan textos e imágenes en secuencias de índole didácticas, alejadas de la historieta. Surgieron otros grupos como La Coalición, Frente, Fotógrafos Independientes, Peyote y la Compañía empero se dice es difícil evaluar la importancia de la aportaciones del "fenómeno" grupales el medio artístico mexicano. Pocas son las asociaciones que hoy día siguen vigentes y productivas. Los artistas de lo ochentas volvieron hacia las formas de creación individual que favorecen la búsqueda de expresiones personales. En la participación de las bienales dieron como resultado que las nuevas generaciones buscaban propiciar cambios; la nueva expresión artística tenía como propósito introducir nuevos elementos para transformar la realidad, de que en el fomento de la investigación y en la experimentación estaba la clave de que las artes gráficas recobren su fuerza.

En 1982 Gerardo Cantú dijo que el grabado estaba tomando el lugar de la pintura de caballete. "Ya no se trata de una exposición de grabado por medio del libro, la ilustración de revistas o incluso para promover ideas políticas como lo hacía el TGP. Ahora se produce una gráfica de grandes formatos y coloridos que sustituirá el cuadro de caballete. Nunca como hoy se había presentado grabados tan extraordinariamente bien hechos y nunca antes tampoco, tantos pintores se habían abocado a esta tarea".¹³

El artista joven estaba encontrando en la gráfica un medio jugoso y diverso de expresión cuya disciplina de trabajo estimulaba su interés por la investigación y la experimentación.

El nuevo grabado mexicano, el que ha surgido en la década de los ochentas, por lo menos en la primera parte, en rigor no produjo nuevas formas de expresión sino que enriqueció con nuevos recursos las ya existentes en el decenio anterior, a las que parecía entonces cuestionar. Ambas generaciones trabajaron en el mismo sentido, en la consolidación de ciertos hallazgos formales. Por ejemplo, los elementos del diseño gráfico como el estencil, la fotografía, las plantillas y otros que exigen nuevas maneras de trabajo.

En los años de entreguerras la gráfica de todos los países, más que otras expresiones artísticas, fue espejo de las pesadumbres sociales. El desplazamiento en el conjunto del marco cultural parece haberle quitado al arte gráfico el atributo de espejo. El reflejo de la realidad es ahora más indirecto y, por lo mismo, más simbólico.

“La mayoría de los grabadores mexicanos del presente no tienen metas comunes. Aquí y en todo el mundo las técnicas de estampación se han vuelto cada vez más un recurso de expresión individual.”¹⁴ Y se ha dado el fenómeno de que al tomar esta vía la estampa se ha incrementado y enriquecido extraordinariamente. Por lo demás, al ofrecerle al público como un objeto de arte de costo más reducido que las pinturas, el mercado para los grabados se iba ampliando muchísimo.

Felipe Ehrenberg fue el primero en utilizar el mimeográfico como forma de reproducción para fines propiamente artísticos. En la III Bienal Internacional de Gráfica de Bradford, Inglaterra, Ehrenberg envió una obra con esta técnica el cual fue rechazado por el comité seleccionador. La impresión de múltiples a partir de un estencil mimeográfico nunca se había previsto en los reglamentos de los salones de gráfica de país alguno. Se disponía Ehrenberg a defender ante el comité de Inglaterra su derecho a las innovaciones, cuando recibió un comunicado de reconsideración y uno de sus trabajos fue reproducido en el catálogo con la correspondiente y muy novedosa ficha técnica. Quedaba así certificado el aporte de un mexicano a los procedimientos contemporáneos de estampación, cuyo repertorio en constante cambio y perfeccionamiento, entra en una relación dialéctica con las técnicas consideradas tradicionales, debido a que éstas también se actualizan al adoptar nuevos materiales, nuevas herramientas y nuevos mecanismos. Hoy este recurso es utilizado con versatilidad por los artistas que en México cultivan las neográficas.

En México la denominación neográfica, se engloban, los impresos artísticos que usan exclusiva o indistintamente la mimeografía, los sellos y cualquier otro recurso no ortodoxo, actualmente lo digital y el laser. Felipe Ehrenberg –precursor, maestro, experimentador y divulgador de la neográfica- las define “como aquella técnica de reproducción de imágenes que recurre a instrumentos, tecnología y métodos no utilizados por la gráfica convencional y que, al hacerlo, busca estructurar un lenguaje visual nuevo”.¹⁵ Y oportunamente advierte que la neográfica pone énfasis no sólo en la imagen que éstas técnicas producen, sino en las imágenes que se determinan a partir de la fotografía.

Básicamente, el inventario de herramientas de la neográfica se reduce a lo siguiente: la cámara fotográfica de negativas y de revelado instantáneo, impresoras de lito-offset, el

mimeógrafo y el reproductor electrónico de plantillas o estenciles, la máquina heliográfica de luz actínica. Salvo la cámara fotográfica, ninguna de estas máquinas fueron desarrolladas para su utilización por productores visuales. Prácticamente son lo que se conoce como "equipo de oficina". Las exigencias del mercado han forzado a los fabricantes a reducir tamaños lo más posible; esto ha resultado en que son todas muy accesibles. En la medida en que el creador se familiariza con su funcionamiento y aprende a manejarlas se le puede sacar más jugo. Todos los procesos que se complementan y las combinaciones son infinitas, sobre todo si el productor desobedece las reglas y desdeña las clasificaciones que suponen definir la pureza de esta o aquella técnica.

La tecnología es en la neográfica, una herramienta para crear y transformar artísticamente las imágenes, tanto la cámara como otras herramientas usadas en los talleres de offset son ahora consideradas como medios de expresión en lugar de simples medios de reproducción.

Ricardo Mendizábal, un miembro de la Facultad de Artes Plásticas, escribió en la revista Zeta de esta Institución (Número 2, Diciembre de 1976): "El artista gráfico contemporáneo y tercermundista, a pesar de todos los problemas técnicos que encuentre en su camino, si se vale de su ingenio y utiliza la tecnología del subdesarrollo, podrá montar un taller en su escuela o en su propia casa, que aún siendo modesto cumpla con los requisitos básicos para lograr un buen trabajo".

Lo evidente en el trabajo de algunos grupos y de algunos individuos eran los cambios en los modos de ejecución. Se habían roto fronteras y purismos. Cada vez eran más frecuentes los injertos de pintura en la obra gráfica, de esculturas en la pintura y de la fotografía en cualquier parte. Las mixturas y las mezcolanzas tenían por finalidad la reubicación de las imágenes artísticas. Entre quienes renovaban los sistemas de representación para lograr una explícita función sociocultural, del arte se contó a Carlos Aguirre (nacido en 1948 en Acapulco, Guerrero), formado como diseñador industrial en la Universidad Iberoamericana y en la Central School of Art and Design de Londres. En mayo de 1978 expuso en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 24 dibujos pictórizados. En ellos se evidenciaba una toma de conciencia de la deformante monstruosidad de coloniaje.

En la actualidad con las tendencias novedosas de la neo-gráfica en la que se abarca los medios digitales y del láser, el rumbo de la gráfica, se ha inclinado a ser el medio de experimentación para la búsqueda individual y personal de expresión de cada artista.

"El arte empieza cuando la obra plástica es vehículo de ideas grandes que van más allá del goce egoísta, ideas capaces de unir hombres, elevarlos y prepararlos para acciones necesarias."¹⁶

Los espacios dedicados a esta actividad merecen reconocimiento pues sólo en ciertos casos se ponen al servicio de la enseñanza y dan apoyo a los artistas gráficos que no tienen los recursos suficientes para tener una máquina para imprimir en su propia casa. Ejemplo de

ellos son los talleres en las escuelas, desde las superiores de arte hasta las casas de la cultura, tanto D. F. como en la provincia. Más particularmente podemos mencionar al Centro de las Artes de Guanajuato en Salamanca, el de Pátzcuaro en Michoacán, el de La Parota en Colima o el del Museo José Guadalupe Posada, el Centro de investigación y experimentación El Obraje en Aguascalientes.

3.1.1 TÉCNICAS TRADICIONALES DEL GRABADO

La impresión es un caso especial entre los medios artísticos. La gran variedad de materiales y técnicas que pueden utilizarse la convierten en un medio particularmente flexible y lleno recursos, que ofrece al artista muchas posibilidades de experimentación y expresión. Esto beneficia tanto al profesional como al principiante, ya que es posible obtener resultados satisfactorios desde muy pronto, utilizando las técnicas más sencillas. Por muy complicado que sea el proceso, en toda impresión intervienen dos superficies: una que lleva la imagen y otra sobre la que se imprime. La superficie que lleva la imagen puede ser de diversos materiales: arcilla, madera, piedra, metal o tejido; a veces se puede utilizar varios materiales distintos para componer una sola imagen impresa. Las impresiones más sencillas, como las que hacen los niños o las que hacían los hombres primitivos en las cavernas, se hacen mojando las manos en tinta y aplicándolas luego a una superficie. En el otro extremo de la escala están los medio más modernos de impresión, que son el resultado de un desarrollo tecnológico que ha estimulado inevitablemente la imaginación del artista.

IMPRESIÓN EN RELIEVE

La impresión en relieve es un término general que se aplica a varios procesos basados en el mismo principio fundamental; la superficie que crea la imagen impresa está en relieve, y el resto del bloque está recortado. El diseño en relieve se entinta, y la imagen se transfiere a un papel aplicando presión a todo el bloque.

Para hacer un grabado en madera o linóleo, el artista dibuja directamente sobre el material y después se recortan todas las zonas que rodean a la imagen. Cuando se requiere una mayor variedad de texturas, se pueden utilizar tramados (líneas diagonales cortas y cruzadas) para añadir sombras y profundidad a la imagen. La tinta o el color deben ser espesos, para que se adhieran a las zonas en relieve, y se aplican con una almohadilla o un rodillo. La impresión se hace a mano o en una prensa, aplicando una presión ligera y uniforme.

Linografía o linoleografía: Grabado en linóleo. Es un modo de grabado en relieve en el cual la superficie que se utiliza para grabar es el linóleo; su blandura permite un trabajo más detallado de la madera y tiene gran capacidad de reproducción. Es una variante de la xilografía, en la cual se sustituye la plancha de madera por una porción de linóleo. Su textura permite un trabajo más detallado que la madera de hilo. Tiene gran capacidad de reproducción.

Xilografía: El grabado en madera es el más antiguo de los sistemas de estampación. Su utilización más o menos sistemática se inicia en Italia durante el siglo XIII. Se conservan naipes italianos de esta época obtenidos por la estampación de planchas de madera grabadas y también naipes españoles y alemanes que, por su analogía con los anteriores, permiten situarlos entre los siglos XIII y XIV.

Las xilografías más antiguas se obtuvieron en planchas de madera cortadas en el sentido del crecimiento del árbol, de forma que la orientación de las fibras de la madera determinaba la orientación preponderante de las líneas del dibujo.

Es el proceso de impresión en relieve con bloques de madera, grabados por el corte lateral en el sentido de la veta de la madera. Se graban con ayuda de herramientas apropiadas, buriles, gubias, punzones etc. Después de haberse trazado los dibujos.

IMPRESIÓN EN HUECO O CALCOGRAFÍA

Este método consiste en hacer incisiones en una plancha metálica de cobre, acero o zinc. Se entinta toda la plancha y después se limpia de modo que solo queda tinta en el interior de las líneas grabadas. La impresión se hace con una presión fuerte, para que el papel entre en contacto con los surcos entintados. Esta presión hace que la plancha deje una marca, lo mismo que los bordes algo elevados de las líneas impresas; estas son características comunes de casi todos los grabados en hueco. Las principales variantes de ésta técnica son el grabado, aguafuerte, la punta seca, la mediatinta y la acuatinta. Las planchas pueden entintarse y limpiarse de diferentes maneras, y por eso puede haber una considerable diferencia entre una impresión y otra, y también se puede experimentar con valores de tono y atmósfera. Igualmente importante es la selección del papel, ya que su textura y poder absorbente puede alterar radicalmente la calidad de la impresión.

Aguafuerte: Grabado en metal. Su nombre proviene del empleo de ácido nítrico, aqua fortis o aguafuerte. El aguafuerte es una técnica química de grabado para realizar elementos en hueco sobre metal.

Técnica que emplearon los armeros para decorar armaduras. Pueden emplearse planchas de cobre o zinc cubiertas de una delgada capa de barniz negro humo que se adhiere por todas partes. Sobre este barniz se traza un dibujo con una punta (buril o punzón de acero). Cuando la plancha está dibujada se revisten los bordes con cera blanca o resina y se vierte sobre la superficie de ácido nítrico (aguafuerte) mezclado con agua en cantidad suficiente, esparcida con un pincel fino. Cuando el ácido ha hecho el efecto y se ve que los trazos y líneas son bastante profundos, se retira el ácido, se limpia la plancha del barniz con un trapo mojado con esencia de trementina. El dibujo aparece grabado en hueco sobre el metal.

Mediatinta o mezzotinta: Grabado en metal. Esta técnica se realiza sobre planchas de cobre o acero con superficie pulida que se trabaja con la cuña o graneador, un cuchillo de hoja curva con borde cortante y en sierra, de modo que se obtenga una superficie rugosa de textura uniforme y aterciopelada. Posteriormente se suavizan las superficies con un bruñidor para sacar los duros. Las partes con más grano toman más tinta y las superficies bruñidas menos, logrando así sutiles esfumados en el dibujo.

Aguatinta: Es una variante del aguafuerte y permite reproducir medios tonos. Se graba una plancha de cobre y se cubre con una capa de resina o arena fina que reparte en igualdad por medio de tamiz. En este estado se vierte al ácido.

El principio que fue inventado por el francés Jean-Batiste Le Prince alrededor de 1768 no gozó de un gran reconocimiento hasta el siglo XVIII. En origen era considerada como una técnica secundaria o complementaria básicamente del aguafuerte. Que se sepa fue Goya (1746-1828) quién cometió la "osadía" de realizar un grabado utilizando solamente aguatinta, que con reservas y posteriores bruñidos demostraba ser una técnica de grandes recursos y válida en si misma. Se trata de la estampa "Por que fue sensible" (17,8 x 12 cm.) De la serie Los desastres de la guerra.

Punta seca: Procedimiento de huecograbado en el que por medio de un punzón puntiagudo se logran surcos sobre la placa de cobre, que causan las rebabas características de ésta técnica y en los cuales queda tinta.

La punta seca se caracteriza por la sutileza de sus trazos, es decir por la escasa profundidad de sus incisiones y por dejar a ambos lados de las líneas la llamadas "rebabas" (residuos del metal levantado) que le proporcionan un aspecto característico. Las masas de todo oscuro se obtienen con líneas cruzadas, pero con líneas anchas. El resultado después de la estampación se traduce en líneas aterciopeladas que en las masas tonales se aprecia como un leve velo de tinta peculiar.

PROCESOS PLANOGRÁFICOS

Se llaman planográficos a los procesos de impresión a partir de una superficie plana, que no está grabada, ni tallada en relieve, ni se somete a la acción del ácido. El más corriente de éstos procesos es la litografía, que se puede practicar con piedra o con planchas de aluminio o zinc, sobre cuya superficie se dibuja la imagen.

Litografía: (Del griego lithos, piedra). Arte de dibujar o grabar en piedra para multiplicar los ejemplares de un dibujo. Fue ideada en 1796 por el alemán Aloys Senefelder. Grabado en piedra. Se funda en el principio de que el agua y las sustancias grasosas no se mezclan. La superficie de una piedra litográfica se dibuja con tinta o lápiz graso. Después se humedece la piedra con agua,

ésta es absorbida por aquellas partes de la piedra que no están cubiertas con la grasa. Se pasa sobre la piedra un rodillo entintado, la tinta se adhiere sólo a los trazos que sirvieron para hacer el dibujo sobre la piedra y es repelida por las partes de la piedra saturada de agua. Se aplica un papel blanco a la superficie de la piedra y se presiona sobre ella. El dibujo que da entonces impreso sobre papel.

Otra forma de trabajar la litografía es que en la superficie de que se trata recibe después un baño de ácido disuelto en goma arábica, la cual inmuniza las partes blancas al contacto de la tinta, teniendo en cuenta que ésta sólo se deposita sobre el dibujo.

Monotipia: La monotipia es una variedad de impresión única; sólo sale una buena reproducción de cada lámina. El artista dibuja sobre cualquier superficie lisa, utilizando óleo, acuarela o tinta. Por lo general se emplea el vidrio, pero también es válida una lámina de cobre pulido o porcelana. Se puede crear la imagen pintándola sencillamente sobre la superficie de la lámina o mediante un proceso de inversión, consistente en cubrir la plancha con una fina capa de pigmentos e irlos eliminando con los dedos o con un pincel hasta formar la imagen. A continuación se aplica el papel sobre la lámina y la imagen quedará transferida. Bien frotando el dorso del papel o utilizando una prensa de grabado al aguafuerte.

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA

La serigrafía es una variación de la impresión con plantilla, que se ha empleado para rotular desde tiempos muy antiguos. Se diferencia de todos los demás métodos de impresión en que no se trata de poner en contacto con el papel con una superficie que lleva la imagen, sino en transferir color al papel a través de una trama donde el diseño está formado por plantillas. La trama o pantalla puede ser de seda, algodón, nylon o tejido metálico. Las plantillas pueden estar pegadas a la trama o pintadas con un líquido que se endurece. La mayoría de las tramas sólo se pueden entintar en un color y para hacer una imagen compuesta hay que utilizar una trama diferente para cada color.

3.2 JOSÉ GUADALUPE POSADA EL ARTISTA DEL NEGRO Y BLANCO

José Guadalupe Posada físicamente era un hombre rechoncho, moreno, estatura media, tipo indígena puro, fue un extraordinario artista que dejó un legado donde ilustró, expuso el descontento popular y criticó de forma satírica por medio de sus más de 20 mil grabados, la vida diaria de la sociedad

José Guadalupe Posada nació a las 10 de la noche del 2 de Febrero de 1852, en el Barrio de San Marcos, en la calle de los Ángeles número 47 y 49, que actualmente lleva el nombre de Posada, esquina con la calle de Manuel M. Ponce en la Ciudad de Aguascalientes; fue el cuarto hijo de seis hermanos del matrimonio de don Germán Posada y de doña Petra Aguilar, quienes se casaron el 9 de noviembre de 1830. Se comenta que sus padres fueron analfabetas, pero Cirilo Posada Aguilar, el hermano mayor fue preceptor de la escuela municipal del Barrio de San Marcos, donde José Guadalupe Posada le ayudaba a guardar el orden de los alumnos, se dice que, la manera en que los entretenía era dibujando, "copiando estampas religiosas, o las pinturas que llevaban al dorso las cartas de la baraja", -relata Rodrigo A. Espinosa- esto fue por 1863 o sea que tendría 11 años el joven Posada.

Su pasión por el dibujo y su talento fue canalizado, José Guadalupe Posada estudió en la Academia Municipal de Dibujo en Aguascalientes, dirigida por don Antonio Varela; don Alejandro Topete del Valle encontró un padrón general de vecinos del Cuartel Noveno de la ciudad de Aguascalientes, levantado en 1867 y autorizado por el juez de paz del barrio, don Pablo Guadalajara, vecino y consuegro del padre de Posada, en el que se registra Posada con 15 años de edad el "oficio de pintor". Posteriormente asistió a la Academia de Artes y Oficios restablecida en 1849 por el Gobernador aguascalentense, Lic. Don Jesús Terán. Ya que este Centro educativo anteriormente había sido fundada como la Academia de Dibujo, Escultura y Arquitectura en 1836 por don Francisco Semería.

Entre 1868 y 1870 se documenta que, José Guadalupe Posada ingresa como aprendiz, al Taller de José Trinidad Pedroza, el mejor lugar, donde encontró el espacio para desenvolverse, desarrollarse y enfrentar el impostergable tiempo de cada día, cada hora y cada minuto para dibujar en las piedras litográficas o placas de madera el acontecer de aquella época con un periodismo crítico; como toda actividad cuando hay disciplina surge la libertad y la honestidad de las formas y colores, aunque Posada solo trabajaba el negro de la tinta y el blanco del papel, logro con la gama de grises, representar la profundidad y colorido. Gracias también a su maestro en el dibujo y grabado quién le dio todos los elementos técnicos, instrumentales y experiencia.

El taller del maestro José Trinidad Pedroza llegó a ser el más importante en su género del centro del país, en sus ejemplares se contempla la variedad de caracteres propios de aquella época romántica de la tipografía mexicana con gusto y excelente oficio que distinguió a las imprentas de aquel entonces; fue más que un centro de trabajo, contaba con impresores profesionales, como don Ignacio Cumplido y don Vicente García Torres, que a la vez contribuyeron en la promoción de

importantes corrientes políticas. El taller era un centro de reunión donde discutían los problemas políticos y culturales de la entidad y de la República, y Pedroza, ligado al movimiento reformista, no podía ser ajeno a las inquietudes de su tiempo.

“En este ambiente reformista el joven Posada realiza sus primeras litografías. Las que aún se conservan demuestran que José Guadalupe Posada comenzaba donde otros terminan. Puede verse en ellas su dominio del dibujo, muy al gusto de la época y en el se advierte esa “honradez del arte” que reclama Ingres.”¹⁷

“A la cuerda los que quieran echar una maroma para caer parados”
Aguascalientes 30 de julio 1871 Litografía 14.6 x 22.7 Col. Alejandro Topete del Valle

En el año de 1871 Aguascalientes vivía un período de intensa agitación política y fue decisivo para la vida de José Guadalupe Posada, de entre sus actividades fue realizar caricaturas políticas, incisivamente fuertes y críticas para el periódico político El Jicote que editaba José Trinidad Pedroza, jefe y amigo de Posada, que era uno de los principales opositoristas contra el coronel Jesús Gómez Portugal, que había sido Gobernador de la entidad; La campaña culminó el 20 de agosto del mismo año con la derrota y desbandada de la oposición; los personajes y dibujos grotescos, satíricos y ridículos de Posada, ocasionaron malestar en las autoridades, obligando a Pedroza desmantelar su taller y trasladarlo a la ciudad de León de los Aldama ,Gto.

En ese mismo año el 16 de septiembre fallece el padre de Posada, don Germán Posada, a causa de una disentería y es sepultado en el panteón de San Marcos.

José Guadalupe Posada acompaña a Trinidad Pedroza a la Ciudad de León, por que las represalias también eran para él, debido a que los grabados de las caricaturas ingenieras fueron firmados a puño y letra por Posada y sus actividades profesionales, ya no fueron dirigidas a la política, sino a la litografía comercial, cajetillas de cigarros, de cerillos, marbetes comerciales,

diplomas, anuncios, imágenes religiosa (Señor de la Salud, de la virgen de la Luz, de la Virgen del Rosario, del Señor del Encino, de Nuestra Señora de Guadalupe, de San Sebastián, patrono de la entonces parroquia de León), participaciones, esquelas etc. Al gusto europeo de la época las cuales son verdadera obras de arte.

“Las características técnicas y artísticas de toda esta producción, son de litografías y de una belleza realmente extraordinarias; de una elaboración perfecta; verdaderas filigranas desde el punto de vista de la finura estética, el buen gusto y el estilo absolutamente original y particular; es decir, que dentro de las artes plásticas de cualquier otro artista mexicano o de otro país no hay otra igual.”¹⁸

Posada estuvo en León de 1872 a 1876 y José Trinidad Pedroza se regresa a Aguascalientes al año siguiente dejándole a cargo el taller a Posada y el 20 de septiembre de 1875, en la Parroquia del Sagrario de León, se casa con María de Jesús Vela, hija del Sr. Hesiquio Vela y la Sra. María Cruz Obregón.

El trabajo de Posada era de gran prestigio que solicitaban su colaboración numerosos periódicos de la capital y de provincia, por lo que en esta época fue fructífera, parecía no bastarle. Ilustraba centenares de corridos, juegos de salón, silabarios, calaveras, cancioneros, novenarios, estamperías religiosas y patrióticas, cuentos infantiles, carteles de toros, de teatro y de circo, naipes planos y anuncios comerciales etc.

Primeros ensayos de la litografía 1873
Colección de la familia de Francisco Díaz de León

El prestigio de Posada se acrecentó y el Estado lo llama a colaborar en la Escuela de Artes y Oficios como Profesor de Litografía, la otra información es que esta documentado como docente en la Escuela Preparatoria de León, que guarda los archivos de la antigua Escuela de Instrucción Secundaria, comenzó el 15 de enero de 1884, y en enero de 1888 después de cuatro años de docencia decide renunciar y establecerse en México.

La causa por la cual José Guadalupe Posada, abandonó la Ciudad de León, para trasladarle a la Capital de la República, donde su fama ya había trascendido podrían ser las inundaciones del 17 de junio de 1888 que acontecieron en León, que duraron dos días y subieron hasta un metro veinte, ocasionando, pérdidas materiales calculándose en más de dos millones de pesos de aquella época, tales estragos perpetrados a la economía, en todos los órdenes, ocasionaron crisis a muchas familias y por que no al mismísimo grabador, además perdió varios familiares en el incidente.

Posada tuvo la gran oportunidad de iniciar sus labores en México en los talleres de Ireneo Paz, ubicado en el número 6 del callejón de Santa Clara, se imprimieron La Estación, revista de modas; El Padre Cobos, semanario de caricaturas editado por Paz y García Torres; los Almanagues del Padre Cobos y los calendarios de Doña Caralampia Mondongo; los semanarios El Ahuizote, Nuevo Siglo, Sufragio Libre, El Combate y otros.

"Fue Ireneo Paz esforzado militante de nuestra Guerra de Reforma y contra el Segundo Imperio y destacada figura política y en la cultura durante el largo régimen porfirista. Nació en Guadalajara el 3 de julio de 1836, ingresó al Seminario Conciliar de aquella ciudad a los trece años de edad y, concluidos sus estudios de humanidades, bellas letras, filosofía y física, pasó a la Universidad, donde obtuvo el título de licenciado en leyes. Desde antes de graduarse, escribió en diversos periódicos y participó activamente en las luchas contra Santa-Anna. Hombre de acción tanto como de palabra, luchó con las armas y con la pluma, conspiró y estuvo frecuentemente preso, salvando no pocas veces la vida merced a escapatorias audaces. Llegó a alcanzar el grado de general del Ejército republicano, de lo cual nunca hizo ostentación, imbuído de un profundo sentido civilista. En 1875 fundó en nuestra capital el diario La Patria, que publicó, con varias interrupciones, hasta su desaparición definitiva en 1913."¹⁹

Los grabados de Posada reproducidos de la *Gaceta Callejera* y de motines anterreleccionistas, datan de 1890 por lo que posiblemente en esos años, pasó a formar parte del taller de Antonio Vanegas Arroyo, quién nació en Puebla, Pue., en 1852 y llegó a México en 1867 y falleció el 14 de Marzo de 1917. Editor popular de gacetas populares, en las que informaban los sucesos que más impresionaban a la población, como los catástrofes, incendios, escándalos, crímenes, peregrinaciones, milagros; pero también publicaban libros de cuentos recetarios, modelos de cartas de amor, relatos patrióticos, profecías, los corridos eran los preferentes de las personas que eran "impresos en papel de colores, eran voceados y cantados por trovadores callejeros en los mercados y otros sitios públicos, y tenían enorme demanda en todo el territorio nacional. Con las ilustraciones de Posada, el atractivo que ejercían esas hojas se acrecentó, ya que la mayoría de la población, que no sabía leer ni escribir, e incluso la minoría letrada, podía escuchar en el lenguaje de las ilustraciones los acentos más dramáticos del relato."²⁰

GACETA CALLEJERA.

Esta hoja volante se publicará cuando los acontecimientos de sensación lo requieran.

Muerte del General Manuel González, en la Hacienda de Chapin go el día 8 de Mayo de 1893, á las 12 v 38 minutos del día.

Llegada del cadáver del General Manuel González Zincografía 11 x 19.5

Gaceta callejera Mayo 1892 página completa grabado en metal
Colección del Museo Metropolitano de Arte, Fundación Elisha Whittelsey 1946

En el taller de Antonio Vanegas Arroyo desde 1888, Posada trabaja a las órdenes de Manuel Manilla, un excelente ilustrador, hasta la muerte de éste, el cual Posada sucedió; este taller, fue el más importante de la Ciudad de México, por lo menos en los últimos 20 años del siglo XIX. Nuestro grabador se encontraba en condiciones favorables por tener los mejores maestros y por la seguridad de trabajo lo que lo llevó a tener mayor dedicación artística y mayor facultad para captar e interpretar el momento social del país. En estos momentos cuando Posada llega a México la dictadura porfiriana se había asentado firmemente, y la opresión, explotación comenzaba al pueblo mexicano que terminaría con la Revolución Mexicana de 1910. Posada por su experiencia desde Aguascalientes, siempre crítico encontró en Vanegas como en Pedroza, un entendimiento cabal para canalizar el descontento popular por medio de corridos, tragedias, noticias, fusilamientos, milagros, grandes amores, motines callejeros etc, con sus ilustraciones que registraron todos los sucesos con extraordinaria sensibilidad y expresión.

“Jesús Negrete (á) el Tigre de Santa Julia Fusilado en la Cárcel de Belem”

Media plana, 1910 impresión fotográfica directa

Centro de Bellas Artes Colorado Springs

Manuel Manilla animaba las hojas volante de Antonio Vanegas Arroyo con dibujos con autentico sabor popular, para los acontecimientos de la vida local y nacional, reproduciendo sus imágenes con la técnica del grabado en planchas de plomo o de zinc o con una aleación de ambos, las cuales incidía con buriles o velos técnica que transmitió a José Guadalupe Posada y ...”siguió también a su antecesor en la línea popular y jocosa que caracterizaba la producción del taller, y de tal modo se adueñó de su espíritu que durante muchos años se le atribuyeron obras realizadas por Manilla.”

Por la preferencia del público hacia el estilo de estos artistas, Manilla y Posada trabajaron juntos durante un tiempo, pero a simple vista se denota la diferencia de expresión. En Manilla el trazo es ingenuo, primitivo, pocas veces logra resolver las proporciones anatómicas; la gama de valores de sus grabados son limitados. Los grises claros tienen casi siempre una sola tonalidad. La composición es elemental. Por otro lado Posada domina el dibujo, conoce a perfección la anatomía y la perspectiva. Cuando distorsiona la forma, o la perspectiva, lo hace para obtener mayor expresividad. Posada consciente de los fenómenos sociales que lo rodean, sabe que el enemigo del hombre es el hombre, pero el hombre dotado de privilegios y de poder.

...."Posada encontró una sociedad dividida tajantemente en dos campos. El rico era más rico que la provincia y el pobre, más pobre, con mayores carencias y mayores vicios, pero más numeroso, y por ello más fuerte. El artista se enfrentó a ese medio, se hundió en sus aguas, las bebió y las fundió en su sangre, en su carne y en sus huesos. Acostumbrado el mexicano a expresarse a través de las formas, Posada se convirtió en su "evangelista", en el amanuense gráfico que traducía plásticamente lo que quería decir el pueblo"...²²

A causa de los numerosos encargos Posada tuvo que montar varios talleres u ocupar varios locales por las prensa litográficas, uno es el de Santa Teresa No. 1 (Guatemala) otro el de la Calle de Santa Inés No. 5, ahora de Emiliano Zapata o Moneda, en la cochera de un edificio. Trabajaba siempre sentado frente a un gran ventanal donde percibía y observaba la vida diaria de la sociedad.

José Clemente Orozco en su autobiografía recuerda: "Posada trabajaba a la vista del público, detrás de la vidriera que daba a la calle, y yo me detenía encantado por algunos minutos, camino de la escuela, a contemplar al grabador, cuatro veces al día a la entrada y salida de las clases, y algunas veces me atreví a hurtar un poco de las virutas de metal que resultaban al correr el buril del maestro sobre la plancha de metal de imprenta pintada con azarcón.

Este fue-confiesa Orozco- el primer estímulo que despertó mi imaginación y me impulsó a emborronar papel con los primeros muñecos, la primera revelación de la existencia del arte de la pintura. Fui desde entonces uno de los mejores clientes de las ediciones de Vanegas Arroyo, cuyo expendio estuvo situado en una casa ya desaparecida por haber sido derribada al encontrar las ruinas arqueológicas de la esquina de calles Guatemala y de República Argentina.

En el mismo expendio era iluminado a mano, con estarcido, los grabados de posada y al observar tal operación recibí las primeras lecciones de colorido". ."²³

El la última etapa de producción de Posada es con el descubrimiento que hizo de un sistema práctico para competir con los periódicos beneficiados por la dictadura que contaban con el equipo de fotograbado, cuya mecánica precisión amenazaba el trabajo del artista; esa manera consistía en el grabado al ácido en relieve, se dibujaba sobre la lámina con zinc con una tinta especial, para enseguida ahuecar los blancos en un baño de ácido. De esta manera en vez de entintar para intaglio, el metal se entinta con rodillo, como si fuera grabado en buril.

José Guadalupe Posada murió de enteritis aguda, a los 61 años, el 20 de enero de 1913 a las 9 de la mañana en una humilde vecindad, en la calle de la Paz, No. 6 en la miseria, solitario y sin recursos, fue enterrado en una tumba de sexta clase del Panteón Dolores, y al no ser reclamado por nadie y transcurrido el tiempo reglamentado, sus restos fueron trasladados a la fosa común.

Es menester mencionar a Jean Charlot, pintor y grabador francés, quien gracias a él se da a conocer la obra de Posada. Jean Charlot llega a México en 1921 y se dice trajo un álbum de grabados hechos por él en madera de hilo titulado Vía crucis. Tanto Fernando Leal como Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León y otros pintores se interesaron por la técnica del grabado en madera y formaron un grupo para aprenderla.

Charlot conoció por aquella época diversos trabajos de Posada que le impresionaron profundamente, dedicándose a indagar sobre la obra del grabador. Fruto de esa tarea fue un artículo suyo publicado en agosto de 1926 en Revista de Revistas, titulado "Un precursor del Movimiento de Arte Mexicano. El Grabador Posada" donde pondera las excelencias de sus trabajos.

Se puede apreciar en estas dos ilustraciones con la misma temática, la diferente manera de aplicar la técnica del "velo" (izquierda) y el grabado al ácido en relieve con la tinta especial (derecha)

3.2.1 OBRA GRÁFICA DE POSADA

Jean Charlot publicó dos célebres artículos que modificaron la historia del arte en México: uno sobre Manuel Manilla y otro sobre José Guadalupe Posada. A él se debe haber mirado con ojos de esteta muchos de los fenómenos artísticos que habían pasado inadvertidos inclusive para los que, hasta su llegada, se ocupaban de los productos artísticos. De la obra de Posada consideró como lo más raro y exquisitos sus grabados en madera.

José Guadalupe Posada es el más grande grabador mexicano de todos los tiempos. Su amplia producción gráfica y su extraordinaria calidad, lo elevan al rango de la primera figura latinoamericana de alcance universal.

El grabador de Aguascalientes fue un enamorado de la gráfica. Muy pronto creó su propio lenguaje y estilo apoyado en la realidad, no para imitarla sino para captar su esencia y transformarla en obra de arte. Su lenguaje posee un vínculo estrecho con el pueblo y su obra nace de la imaginería popular. En ella tienen su origen elementos plásticos como los ahorcamientos, los crímenes, los fusilamientos, los seres contrahechos... Todos sus conceptos nacen de los acontecimientos cotidianos, los retoma, los lleva a sus placas e incluso, hace que la obra supere el acontecimiento mismo, dándole una dimensión de alto contenido plástico.

Cuando Posada tenía 16 años en 1868, ingresó al taller del maestro José Trinidad Pedroza, donde se formó como ilustrador, dominando por principio todo el quehacer litográfico, desde hacer todo el procedimiento de prepara las piedras procedentes de Baviera antes de utilizarse para realizar el dibujo, con lápices litográficos, los cuales también preparaba Posada a base de jabón neutro, sebo purificado, cera virgen, goma laca y negro de humo.

A los diecinueve años, en 1871, Posada realiza su primera obra conocida: una serie de litografías con once asuntos de política local, para el periódico el Jicote que redactaban Antonio Cornejo, Urbano N. Marín, Sóstenes E. Chávez, Epigmenio Parga y el tipógrafo y político Don Trinidad Posada. Lo que lo convirtió en el mejor caricaturista conocido hasta entonces en Aguascalientes. Con anterioridad ya había realizado litografías para cajetillas de cigarros de la fábrica La Regeneradora, propiedad de Don Antonio Morfín.

José Guadalupe Posada fue el último heredero de los grandes litógrafos mexicanos del siglo XIX. Por eso en su etapa de labor juvenil, en el último tercio del siglo, realizó estampas litográficas para El Ahuizote, El hijo del Ahuizote u otras publicaciones de la oposición al régimen porfiriano.

Se ignora el número de estampas litográficas que produjo Posada en su labor desarrollada en la provincia y en esta capital, pero las que se conservan en colecciones particulares revisten una importancia suma por su rareza y porque no se han prestado nunca a la reproducción facsimilar como ha ocurrido con las zincografías.

"Imprenta y Litografía"

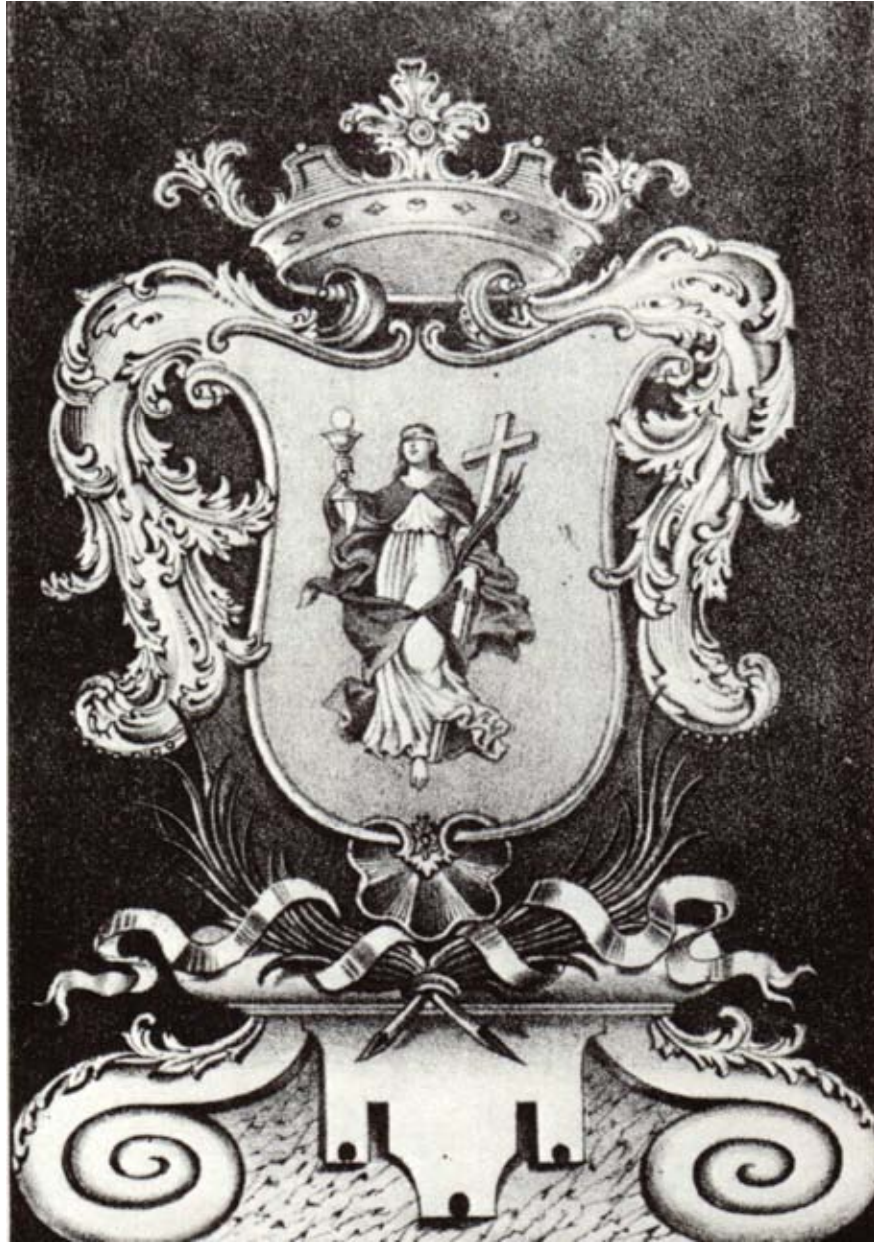
Litografía 31 x 42.5 cm Colección de la Familia de Francisco Díaz de León

"Como así vengan todos, C. jefe político, el triunfo es de Lerdo" Litografía 13.2 x 16.2 Colección de Alejandro Topete del Valle

"Toma, y amuela el pico. ¡Así pagan los ingratos!" Litografía 9.5 x 14.3 Colección de Alejandro Topete del Valle

Escudo de armas de la Ciudad de Guanajuato
Litografía, 17 x 12 cm
Museo de Aguascalientes, INBA
Aguascalientes, México

Conforme avanzaba la segunda mitad del siglo XIX, los progresos tecnológicos en la impresión de periódicos impusieron, en el campo de la ilustración, el fotograbado servido por los fotógrafos; de manera que los antiguos ilustradores artesanales fueron desplazados inexorablemente. Ante esta adversidad Posada se las ingenió y utilizó el método llamado "gillotage", término adaptado en honor de su inventor, un grabador francés apellidado Gillot; procedimiento en boga en el reinado de Luis XV, que consiste en obtener un relieve en una plancha de zinc, por medio de ácidos, las imágenes en relieve que se desean reproducir. Para tal efecto se toma una plancha de zinc bruñida y desgrasada; se barniza su reverso y sus bordes; se dibuja su superficie usando tinta grasa ya sea con pincel o con pluma. A continuación se espolvorea el dibujo con flor de resina y se deja secar. Luego se sumerge la plancha en una cubeta de madera que debe contener una solución de agua y ácido nítrico a 3º Baume, imprimiendo a la cubeta un movimiento de balanceo continuo a efecto de que al mismo tiempo que el ácido muerde el metal, se separen las sales que se forman por la combinación del mordente con el metal. El ácido corroe las partes no protegidas por la tinta grasa. La cubeta debe moverse por unos 15 minutos, sacándose la plancha, lavándola y limpiándola de las sales que le queden con una brocha suave. Cuando se considera buen resultado se lava la plancha, se seca y se limpia con la brocha y se coloca sobre otra plancha de hierro calentada previamente a una alta temperatura, a efecto de que el calor funda y elimine el barniz protector. Se limpia con una estopa empapada con disolvente y se procede a montar sobre un banco de madera quedando lista para imprimirse.

Todas las portadas de los cuentos infantiles editados por Vanegas Arroyo, estaban ilustrados con grabados que Posada obtenía por medio de este procedimiento. Así mismo muchas viñetas eran el resultado del mismo proceso, considerándose entre ellas la muy conocida Muerte Catrina y la calavera del Presidente Madero llevando una botella. Estos grabados se caracterizan por sus trazos cruzados, formando lonsage (rombos) y por el delineado resuelto y seguro logrado con la pluma y el pincel.

Calaveras del Montón Calavera Madero

¡HORROROSO ASESINATO!

Acacido en la ciudad de Tuxpan el día 10 del presente mes y año, por MARIA ANTONIA RODRIGUEZ, que mató á su compadre por no condescender á las relaciones de ilícita amistad.

Media hoja grabado en metal tipográfico

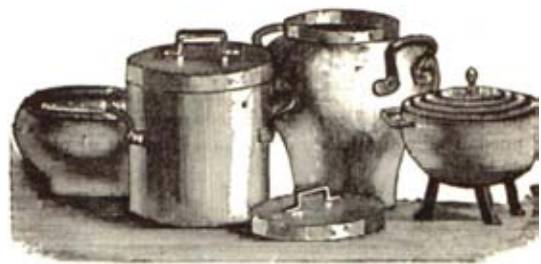

Media hoja grabado en zinc

Portadas de cuentos infantiles

El maestro Rodríguez considera que una tercera parte de los grabados de Posada fueron hechos en madera, procedimiento artesanal muy laborioso, usando madera de pie o de hilo. En el primer caso la madera debe ser cortada transversalmente y en el segundo longitudinalmente. Deben ser muy duras y compactas para soportar la presión de las máquinas de imprimir. Las maderas que se aprovechan en el grabado deben ser cortadas en bloque y sin fisuras, con la altura correspondiente a la tipografía. La cara del bloque en donde se vaya a grabar debe ser pulida previamente con lija llamada "lija de joyero". Tercera la superficie se le pinta con una ligera capa de rojo indio al gouache - pintura a la aguada- y sobre este fondo se traza el dibujo. Se emplea diversos buriles; uno para sacar la madera que debe dejar en blanco y otros para afinar las líneas que reciban la tinta. De la habilidad del grabador depende que logre una gama de negros y blancos. Uno de los buriles empleados con virtuosismo por Posada y Leopoldo Méndez fue el que los franceses llamaban "velo" y los españoles "lengua de gato" herramienta de delgadas puntas muy juntas que con la sutil malla de sus rayados dan la ilusión de diversas tonalidades de grises.

Posada Libro de Cocina impresión plana 22 x 15

Los grabadores del grupo de Gustavo Doré llegaron a dominar este instrumento con verdadero virtuosismo. Su uso casi ha desaparecido y sólo en Francia lo siguen practicando dos o tres continuadores de aquella escuela.

José Guadalupe Posada empleaba todos estos útiles que se han mencionado, pero nunca siguió el ejemplo de Doré. Dio al velo un trato muy diferente y rompió totalmente las normas a que se ceñían todos los grabadores de su época de dominaban este instrumento. Obraba por la premura que exigía su trabajo en la editorial de Vanegas Arroyo.

Lograba con unos cuantos trazo gestuales la expresión necesaria para representar la imagen.

El artista almacenaba en su memoria como una serie de fotografías, aquellas imágenes que luego tamizaba, filtraba, depuraba, despojándolas de los adjetivos, gracias a su instintivo trabajo de eliminación de detalles o de exageraciones de formas; elaborando un estilo que dignifica los temas más vulgares. Conoce el arte de la composición que compendia la plenitud de la expresión en un gesto vigoroso; mueve ondas de tonos, masas claras y oscuras.

El mayor legado de Posada son las calaveras, compendio final de la herencia mexicana. El mexicano de hoy, como sus ancestros que primero hicieron florecer estas tierras, como hace milenios, no temía a la muerte sino a la angustia de la vida; tienen la conciencia de la flaqueza de sus medios de defensa frente a una existencia llena de acechanzas y sufrimientos.

Se dice que Santiago Hernández fue quién publicó las primeras calaveras litográficas, que anticipaban la muerte de célebres personajes, Santiago fue el segundo caricaturista de La Orquesta, y contemporáneo de Posada. Manuel Manilla retomó el motivo y Posada lo llevó a su máxima expresión cuatro décadas después. A través de las "calaveras" se insistió en el humor como inmejorable punto de fusión entre la realidad y fantasía. Pero como Antonio Rodríguez mencionó que "el dominio del arte, como en muchos otros dominios de la vida no se trata de saber quién llega primero, sino quién llega en plenitud a la parte más cabal de la meta".²⁴

"Calavera de los patinadores" Zincografía 12 x 20.5

"Disputas del aguador" Zincografía 15.5 x 22 cm

Como todo gran artista creó su propio lenguaje de gran economía de recursos. Las delicadezas de sus primeros años de litógrafo cedieron su lugar a formas más directas y vigorosas. Posada se multiplicó e hizo trabajar simultáneamente a numerosas prensas, pues generó una verdadera marea de imágenes que contenían la riqueza y ambigüedad de la vida.

El rasgo singular del arte de Posada –único también dentro de los lindes del arte popular- no es que sus grabados sean descripciones magistrales del mundo de la gente pobre, de los diferentes tipos populares, de las escenas de la vida cotidiana. Lo extraordinario, aquello en que estriba su importancia social, histórico-cultural y también artística es que haya logrado mostrarnos ese pequeño mundo tal como lo ven los que lo componen: el hombre de la calle y en la pulquería, la mujer en la cocina, la comadre de los mercados. En aquellos grabados suyos, hojas de tamaño pequeño, se expresa el pensar y latir del pueblo. Del pueblo mexicano.

Durante sus cuarenta años de producción, Posada ilustró todos los temas posibles, desde copias de reproducciones de cuadros, grabados y litografías europeas, comerciales, estampas religiosas, cajetillas de cigarros y cerillo, cancioneros, cuentos, calendarios, corridos, recetarios, noticias estatales, nacionales e internacionales, calaveras en infinidad de situaciones y creó sus

grandes personajes, El Padre Cobos, Doña Caralampia Mondongo, “de gesto de cejas juntas levantadas delata su estado de vigilia permanente; enormes y simiescas fosas nasales indican que posee buen olfato; sus grandes orejas señalan que todo lo oye; la sonrisa con la boca cerrada, reflexión, mordacidad, y el colmillo que asoma entre sus labios, sagacidad –todo lo sabe. El rostro regordete revela que está bien comida. Usa el pelo liso y peinado de raya en medio, y un chongo trenzado sobre el centro de la cabeza. Es fuerte como ella sola. Con Doña Caralampia Mondongo nuestro artista logra una creación original y en consecuencia universal. Esta vieja cabrona es al alma de la vecindad, la portera que tiene las llaves de la puerta, se entera de quien sale y quien entra, y sabe....mmm... todo. Es la cara humana de la vida, la crítica insobornable, rebelde y eficaz. Caralampia Mondongo encara el espíritu de la obra de Posada y de gran parte de la caricatura política y del costumbrismo mexicano del siglo XIX.”²⁵ y Don Chepito Marihuana; considerado el primer personaje de historieta dentro el país. Esto se debe a que existen varias publicaciones en que es el protagonista, ya sea de sencillo relato sin guión –Por amar a una mujer casada- o de un texto más expresivo –La Herradura de la Dicha- existen personas dedicadas al medio de la caricatura que le dan este mérito, Rius dice: “Posada creó para el editor Vanegas Arroyo, un personaje, don Chepito. Este pelón medio loco y medio ciego, fue prácticamente el primer personaje de historieta que se hizo en México, aunque no aparecía en historieta alguna, sino como ilustración a las aventuras escritas de Don Chepito Marihuana”.²⁶

"Almanaque del Padre Cobos" Zincografía 1892

"Doña Caralampia Mondongo" litografía 1889

Apoyado en esta idea, Agustín Sánchez González, en su libro *Diccionario Biográfico Ilustrado de la Caricatura Mexicana*, menciona dentro del módulo dedicado a Posada a este personaje con las siguientes palabras:

Sobre el cómic moderno mexicano, hay que señalar que éste autor, de hecho, creó el primer personaje historieta. Don Chepito Marihuana.

“De lo cómico a lo trágico, de lo realista a lo fantástico, de lo romántico a lo tenebroso, de lo nacional a lo internacional, Posada ilustró y creó todo un lenguaje gráfico, mostrando la esencia del pueblo mexicano.

Si Cézanne dijo que le bastaban el cubo, el cono y el cilindro para expresar la naturaleza, Posada demostró que le eran suficientes el negro y el blanco y la gama de grises para alcanzar lo que quería.”²⁷

Don Chepito Torero

CITAS

- 1) Rubio, Mario, "Ayer y hoy del grabado" editado por M. Rubio y Ediciones Tarraco, Barcelona, 1979; p. 19
- 2) Rodríguez García, Cristina, Rodríguez Velásquez, Mónica, Sarmiento Fradera, Magali, Becerra Prado, Gonzalo, "El Grabado historia y trascendencia" Universidad Autónoma Metropolitana Primera edición 1989. p. 15
- 3) Ibidem p.16
- 4) Ibidem p.19
- 5) Ibidem p.57
- 6) Ibidem p.58
- 7) Bosque Lastra, Ma. Teresa, "Origen, desarrollo y proyección de la imprenta en México" Universidad Nacional Autónoma de México, Palacio de Minería, 1981, p.71
- 8) Santa Luna, Carla de la Luz "Una Semblanza de cinco siglos de grabado en México" Editorial Universitaria Potosina, San Luis Potosí, México 2007 volumen I y II, p. 64
- 9) Ibidem p.112
- 10) Ibidem p.111
- 11) Ibidem pp. 150-151
- 12) Ibidem p.687
- 13) Ibidem p.783
- 14) Tibol, Raquel, "Gráficas y geográficas en México" SEP, UNAM. 1987, p. 26
- 15) Ibidem p. 268
- 16) Ibidem pp. 17-18
- 17) Álvarez Bravo, Manuel, Carrillo, Rafael, Méndez, Leopoldo, Pellicer, Carlos, Zevada, Ricardo J. "José Guadalupe Posada ilustrador de la vida mexicana" Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. México. 1963. p.22
- 18) Murillo Revele, José Antonio "José Guadalupe Posada I" Instituto federal de Capacitación del Magisterio. México, 1963, p.43
- 19) Álvarez Bravo, Manuel, Carrillo, Rafael, Méndez, Leopoldo, Pellicer, Carlos, Zevada, Ricardo J. "José Guadalupe Posada ilustrador de la vida mexicana" Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. México. 1963. p.25
- 20) Ibidem p.39
- 21) Rodríguez, Antonio, Posada "El artista que retrató a una época" Editorial Domes S.A. México, 1977, p.16
- 22) Álvarez Bravo, Manuel, Carrillo, Rafael, Méndez, Leopoldo, Pellicer, Carlos, Zevada, Ricardo J. "José Guadalupe Posada ilustrador de la vida mexicana" Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. México. 1963. p.29

- 23) Rodríguez, Antonio, Posada "El artista que retrató a una época" Editorial Domes S.A. México, 1977, p.13
- 24) Martínez, Jesús, "Manilla y Posada. Grabadores de calaveras El grabado contemporáneo" Historia del grabado II Ediciones La rana 2006, p.27
- 25) Pérez Escamilla, Ricardo. "Sin pulque no hay Posada", en Posada y la prensa ilustrada: signos de modernización y resistencias p.158
- 26) Rius. "Un siglo de caricatura en México", Grijalbo, México, 1984, p.16
- 27) Santa Luna, Carla de la Luz "Una Semblanza de cinco siglos de grabado en México" Editorial Universitaria Potosina, San Luis Potosí, México 2007 volumen I y II, p. 361

CAPITULO IV

MEDIO VISUAL DIDÁCTICO

4.1. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

La comunicación visual es prácticamente todo lo que percibimos por medio de los ojos, imágenes que tienen un valor diferente, dependiendo del contexto de donde se encuentren inmersas, por lo tanto proporciona diversas informaciones. Las cuales se catalogan de dos maneras: la comunicación intencional o casual.

La comunicación casual no tiene la intención de transmitir ningún mensaje y puede ser interpretada libremente por el que la recibe, como mensaje científico o estético, o como otra cosa; la comunicación intencional, tiene los códigos necesarios para una información precisa y el mensaje debe ser recibido con el pleno significado deseado de la intención del emisor.

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales que actúan sobre nuestros sentidos; lo conforman el emisor que emite mensajes y el receptor quién los recibe, en este proceso pueden existir infinidad de interferencias que puede alterar e incluso anular el mensaje o que este esté bien proyectado, de manera que no sea deformado durante la emisión y llegue correctamente al receptor, pero se pueden encontrar otro tipo de obstáculos, como los filtros de carácter sensorial, operativo o dependiente de las características constitucionales del receptor y las culturales.

En la comunicación visual el mensaje tiene dos partes, la información propiamente dicha que lleva consigo el mensaje y la otra es el soporte visual; el cual es el conjunto de los elementos que hacen visible el mensaje, todas aquellas partes que se toman en consideración, para poder utilizarlas con la mejor coherencia respecto a la información: la textura, la forma, la estructura, el módulo y el movimiento.

La información visual se ha ampliado de forma progresiva con el desarrollo de los medios de comunicación de masas.

El lenguaje visual, como todos los lenguajes no verbales, es particularmente apto para transmitir emociones, sensaciones, afectos, que a menudo las palabras no logran expresar con la misma precisión. De hecho, la imagen, por sus características intrínsecas, comunica de manera más inmediata, más primitiva que la palabra, suscitando ecos más emotivos que el lenguaje verbal, implicando al destinatario de manera profunda y a menudo irracional.

Una educación visual apropiada puede, con sus intervenciones, estimular algunos procesos cognoscitivos, favorecer la afectividad y el sistema de relaciones sociales de los alumnos y sobre todo, proporciona nuevos canales de comunicación y de expresión que permitan, incluso a los alumnos verbalmente más desfavorecidos, superar una situación inicial de marginación y asumir un conocimiento de sí mismos que les ayude en una sucesiva recuperación lingüística y social.

Todo esto exige una formación profesional adecuada del guía que le permita ser consciente de las posibilidades formativas de esta disciplina para poderla utilizar, de modo funcional, en sus momentos didácticos y, además, prestar atención a todas las variables cognoscitivas, afectivas, psicomotrices y de relación, que interactúan en el comportamiento de los alumnos y condicionan sus estudios.

Percepción visual y desarrollo cognoscitivo

En la base de toda experiencia visual se halla siempre una actividad perceptiva.

Para el hombre, la percepción es una función que le permite conocer la realidad donde se encuentra; se trata de un proceso físico y psíquico, siempre condicionado por la experiencia.

La actividad perceptiva es una experiencia compleja que en una de las ramas de la psicología estudió ampliamente y constituye, en especial, la base para el desarrollo de la inteligencia.

Se ha comprobado que ciertas capacidades perceptivas elementales, como distinguir los colores fundamentales y las formas geométricas simples, así como valorar la distancia entre un objeto y el propio cuerpo, se hallan presentes del mismo modo, en los menores de edad y en los adultos; sin embargo, existe un desarrollo perceptivo para todos aquellos aspectos más complejos que se encuentran en estrecha relación con la actividad intelectual. De hecho la actividad perceptiva en su desarrollo más complejo, cuando comporta ciertos procesos de análisis y de exploración, está relacionada con el aprendizaje y por tanto esta sometida a un desarrollo progresivo.

La actividad perceptiva del menor, durante los primeros años de vida, se caracteriza por la incapacidad de captar todos los elementos constitutivos de un objeto; a menudo evidencia solamente los detalles más vistosos que, de todos modos, no son forzosamente los más importantes o los más significativos para una correcta percepción de la realidad.

Ciertas situaciones apropiadas de estimulación perceptivas permiten la gradual captación de los aspectos de la realidad menos visibles, logrando así un examen más completo y más diferenciado de lo real.

El desarrollo de las capacidades perceptivas, se considera estrechamente relacionado con el desarrollo de la actividad intelectual del alumno.

Según Rudolf Arnheim, conocido investigador de la psicología de la percepción, en la base del pensamiento y de la formación de los conceptos se halla siempre un acto de percepción visual que desencadena una multiplicidad de procesos mentales e influye en toda organización del pensamiento.

“La eficacia del uso de la imagen y su lenguaje en la comunicación didáctica depende en gran medida de la conciencia que se tenga acerca de la capacidad de sugerencia de este medio; además de saber limitar esa capacidad; de acuerdo con los objetivos didácticos que se quieran alcanzar. Así pues no se debe olvidar que para lograr un objetivo didáctico se

necesitan controlar todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que por tanto, controlar los poderes de la imagen quiere decir que ésta y su lenguaje y expresión sugiera precisamente lo que se desea expresar y sugerir para lograr el objetivo de enseñanza-aprendizaje y no otra cosa”¹

4.1.1 MEDIOS VISUALES DIDÁCTICOS

“El medio educativo no es meramente un material o un instrumento, sino una organización de recursos que media la expresión de acción entre maestro y alumno” es la definición de Meredith Packrick.”²

En el proceso de comunicación, el *medio* es el intermediario que transporta todos los mensajes a través del espacio y el tiempo. Actualmente el ser humano está expuesto a una comunicación masiva, instantánea; todos tenemos acceso a un sin número de informaciones; radio, periódico, revistas, películas, videos, televisión, internet, etc., que proporcionan vívidas experiencias de fenómenos tan lejanos a nuestro entorno. Medios que también pugnan por responder a necesidades específicas educativas, videocasete, películas didácticas, televisión educativa, etc., que son en la época actual cada vez más comunes en la vida del alumno, como en el caso de las escuelas primarias, la instalación del enciclomedia en las aulas de quinto y sexto grado, tema que se explicará en que consiste más adelante.

El creciente interés de los alumnos por los medios se debe, a que al llevar al aula experiencias simuladas tan cercanas a la realidad, no sólo vivifican la enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, la retención y la comprensión, sino que también, dada su capacidad para vencer las barreras de la comunicación de sucesos que se dan en tiempos y lugares inaccesibles, ahora pueden introducirse elementos nunca antes disponibles en la enseñanza.

El maestro utiliza los medios para apoyar una exposición o con el fin de aumentar la motivación al dirigir discusiones de una clase; para demostrar un procedimiento o simular un sistema en el laboratorio; los medios complementan los esfuerzos del maestro para abarcar a un mayor número de alumnos dentro y fuera del sistema escolar. Esas ventajas son limitadas, ya que ningún medio puede asegurar que el aprendizaje tendrá lugar si el maestro o los alumnos carecen del interés o las habilidades necesarias para enfrentar a una materia.

“Un medio es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para materializar ese mensaje.”³

El medio visual didáctico como lo denominamos en este proyecto, tiene diferentes acepciones, el más común sería, material didáctico, pero tiene sus variantes como:

- Medios auxiliares
- Medios de instrucción
- Medios didácticos
- Recursos audiovisuales
- Recursos didácticos
- Recursos preceptuales del aprendizaje

- Materiales didácticos
- Materiales educativos
- Materiales multisensoriales
- Materiales suplementarios

De acuerdo a cada autor tendrá su variable de denominarlo como Wiman, el material didáctico se entiende por todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático, y estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores.

El material didáctico proporciona información práctica, fácilmente comprensible e instrucciones de tipo manual sobre fotografía, elaboración de diapositivas, rótulos, dibujos, tableros de anuncios, montajes de carteles en seco y de muchos otros recursos del oficio. Se presenta la información de modo ilustrado para alentar al principiante a iniciar el trabajo bajo su responsabilidad. Todas las instrucciones se combinan imágenes para que la conjunción de palabras y dibujos le preste significado a un proceso, idea o concepto.

Son múltiples los usos que en una sesión de clase puede darse a los materiales didácticos; entre ellos: apoyar una exposición, incrementar la motivación al dirigir discusiones, demostrar un procedimiento, ilustrar sucesos que se dan o dieron en tiempos y lugares.

En la enseñanza, para el logro de objetivos temáticos, se utiliza la tecnología educativa, en la cual por medio de un conjunto de procedimientos o métodos, técnicas e instrumentos, derivados del conocimiento científico, organizados sistemáticamente en un proceso, se pueda abordar el quehacer educativo, dándole un enfoque sistemático o interdisciplinario, ofreciendo de este modo una posible solución a algunas de las deficiencias existentes.

La tecnología educativa, es un elemento valioso para que el maestro realice sus funciones específicas de planeación, conducción y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los recursos que proporciona para planificar la instrucción, desde los planes y los programas de estudio, pasando por las unidades de trabajo hasta las lecciones, se les llama *modelos de instrucción*, que son los pasos organizados sistemáticamente para lograr diseños de enseñanza que garanticen resultados óptimos en relación con los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar.

Un *modelo de instrucción* representa, en forma organizada, los diferentes elementos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se puede adaptar a las necesidades y problemáticas específicas; el modelo de instrucción consta de:

- Objetivos
- Estrategias
- Materiales didácticos
- Evaluación

- Retroalimentación

De acuerdo al modelo de instrucción la primera actividad son los objetivos que se pretenden lograr, hacia donde se quiere llegar con la enseñanza, en segundo lugar cuales son las estrategias adecuadas para conseguir nuestros objetivos; el tercero es la selección de los materiales (medios y recursos) convenientes para el establecer las estrategias elegidas y así realizar la evaluación de acuerdo con los objetivos establecidos y por último efectuar una retroalimentación.

Es importante destacar que dentro del *modelo de instrucción* se considera el material didáctico, por razones en que los medios de comunicación son valiosos en el quehacer educativo; como la presentación en el salón de clases de experiencias simuladas cercanas a la realidad, que vivifican la enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, retención y comprensión por parte del alumno.

El maestro puede utilizar los medios para apoyar una exposición, o con el fin de aumentar la motivación. En el caso de las Artes Visuales es básico incorporar imágenes, las cuales causan una fuerte impresión en los alumnos; "suscita comentarios, aclara conceptos, sitúa en un contexto y produce diversas sensaciones. Dialogar colectivamente sobre lo que cada uno observa es una manera de sensibilizar y enriquecer la mirada".⁴

Existen numerosas razones sobre la importancia de los materiales didácticos que se utilizan como apoyo a la labor del maestro en el salón de clase, entre las afirmaciones se encuentran la de los investigadores Charles F. Hoban, James D. Finn y Edgar Dale, quienes indican las siguientes ventajas:

1. Proporciona una base concreta para el pensamiento conceptual y por tanto, reducen las respuestas verbales sin significado por parte de los alumnos.
2. Tienen un alto grado de interés en el alumno.
3. Hacen que el aprendizaje sea más duradero.
4. Ofrecen una experiencia real que estimula la actividad de los alumnos.
5. Desarrolla la continuidad de pensamiento, esto es especialmente válido en lo que se refiere al uso de la televisión y las películas
6. Contribuyen al aumento de los significados y, por tanto al desarrollo del vocabulario.
7. Proporciona experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y medios y contribuyen, a la eficacia, profundidad y variedad del aprendizaje.

Se enuncian varias definiciones de material didáctico en el libro de Ogalde y Bardavid, que son las siguientes:

"Margarita Castañeda: "Un medio es un recurso de instrucción que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad, y que implica tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar como el equipo técnico necesario para materializar el mensaje"

Meredith: "Un medio educativo no es meramente un material o un instrumento, sino una organización de recursos que media la expresión de acción entre maestro y alumno."

Allen: "Un recurso de instrucción que representa todos los aspectos de la medición de la instrucción, a través del empleo de eventos reproducibles. Incluye los materiales, los instrumentos que llevan esos materiales a los alumnos, y las técnicas o métodos empleados."

5

Ahora los medios se pueden emplear de distintas formas de expresión para comunicar:

1. Lenguaje verbal o auditivo: radio, cintas, discos.
2. Lenguaje visual: el empleo de la imagen en transparencia, fotografía, láminas o carteles.
3. Lenguajes escritos: empleados en la elaboración de libros, revistas, diarios, manuales, etc.
4. Combinación de lenguajes: Audiovisuales, televisión, cine, etc.

El maestro por lo general determinará el tipo de medio que le parezca idóneo para el o los objetivos educativos de su clase, que pretenda alcanzar, en este sentido el diseño de medio visual didáctico de esta tesis, la utilización de láminas, material tridimensional y mixto, surge de las mismas necesidades que se requieren cubrir para lograr los contenidos temáticos.

Comunicar una idea no es un proceso simple ya que cada uno de nuestros alumnos llega ante nosotros con un conjunto distinto de variables. De hecho se puede decir que los alumnos mismos son las variables. Cada uno de ellos viene con su propia experiencia y propósito y, aunque todos los individuos del grupo pueden tener ciertas experiencias comunes no habrá dos de ellos que las interpreten exactamente de la misma manera. Cada educando se ocupa de crear su propio mundo, que es el único y solamente puede compartir algunas características con el de los demás.

Se ha definido el aprendizaje como una modificación de la conducta a través de la experiencia, de manera que quién aprende se conduce de modo diferente después que se logra la comunicación entre el maestro y el alumno. Este aprendizaje tiene éxito a partir de que el educando incorpore lo que ha comprendido a su propio esquema de cosas y lo relacione con el mundo que percibe.

En la antigua escuela el maestro su único apoyo era la palabra hablada, pues los medios de impresión o de algún otro tipo eran escasos e inexistentes. El maestro llegó a ser la única fuente de información y así nació la tradición oral de la enseñanza. Si no eran capaces de hablar con claridad y precisión, los maestros eran aburridos y carentes de gracia.

No existe una forma óptima que ayude a los estudiantes a adquirir el conocimiento que desean o necesitan; los estilos de aprendizaje varían tanto como lo hacen los estilos de enseñanza. Las estrategias y materiales que funcionan con un grupo de estudiantes podrán no hacerlo también

con un grupo diferente. Tal vez un maestro fracase al usar los materiales que otro de sus colegas haya encontrado muy adecuados.

El hecho de que un material educativo haya sido cuidadosamente producido, se ajuste perfectamente al plan de estudios, tenga un sonido excelente e inmejorables ilustraciones, no garantiza que va a enseñar cosa alguna a los estudiantes. Las razones son muchas. La experiencia del estudiante, su información, actitudes y habilidades pueden impedirle que saque provecho de la actividad mencionada.

Son incontables las maneras de "ver" y los distintos medios, usados con imaginación, pueden contribuir a que los estudiantes tengan acceso al entendimiento que, de otra manera, les estaría vedado. Tal vez no sea posible abrirles todas las puertas a los jóvenes, pero sin lugar a dudas mayor número de estudiantes podrán entender mucho más de lo que se les sería posible gracias a la abundantes contribuciones que los medios educativos hacen al mundo del educando.

4.1.2 TIPOS DE MEDIOS VISUALES DIDÁCTIOS

MATERIALES	EQUIPOS
1. Auditivos	
Casetes	Grabadora de casetes
Cintas	Grabadora de cintas
2. De imagen fija	
Filminas	Proyector de filminas, pantalla de proyección
Fotografías transparencias	Proyector de transparencias
3. Gráficos	
Acetatos	Proyector de acetatos
Carteles Diagramas Gráficas Ilustraciones Láminas	Se pueden apoyar en el pizarrón o rotafolio
4. Impresos	
Fotocopias Manuales Revistas Textos	
5. Mixtos	
Audiovisuales	Proyector de transparencias, pantalla de proyección, grabadora
Películas	Televisión, DVD, proyector de películas
videocasetes	Video-casetera, televisión
6. Tridimensional	
Material de laboratorio Objetos reales	
7. Electrónicos digitales	
Disco Compacto Multimedia Internet	Computadora, redes de cómputo

4.1 PANORAMA GENERAL DE LOS MEDIOS VISUALES DIDÁCTICO EN ARTES VISUALES EN LA ESCUELA PRIMARIA EN AGUASCALIENTES INCORPORADAS AL PROARTE

En el Programa de Educación Artística en el nivel básico, de 360 escuelas que atiende PROARTE, 55 escuelas abarca el área de artes visuales, a partir de este horizonte de trabajo se comentará el panorama general en que se utilizan los medios visuales didácticos en Aguascalientes.

Se realizó una encuesta a los profesores tallerista de la coordinación de artes visuales, para conocer con que materiales se apoyan para sus clases; y por las mismas características de la asignatura es lógico confirmar que los medios visuales que utilizan los profesores talleristas son la mayoría de las opciones que existen, la grabadora lo utilizan el 35%, televisión para el video 35%, presentaciones en power point 50%, "Aprender a Mirar" 75%, diapositivas 12%, enciclomedia 90%, láminas 55%, DVD 10%, CD 50%, libros/revistas 90%, fotografías 50%, carteles 50%, pizarrón 100%, material creados por los profesores 75%, obras plástica y gráfica personal 60%, copias 1% e internet 10%.

Se me hace muy interesante los porcentajes arrojados de la utilización de los medios visuales didácticos porque, considerando a partir del 50% se puede hacer una deducción que, se utilizan más los libros y revistas por su lenguaje visual y no el escrito, son las ilustraciones o fotografías de las obras plásticas o procedimientos de algunas técnicas, el texto si a caso para el maestro para preparar su clase, además por ser un medio que como docente es imprescindible tener y consumir, las imágenes es lo que importa pero lo impráctico es llevar todos los libros y mostrar las fotos u obras a cada alumno, considerando que los grupos son por lo general de 30 a 40 niños, por lo que la otra opción es escasear las imágenes para diseñar y crear las presentaciones de power point o los materiales didácticos; en cuanto a la enciclomedia y el "aprender a mirar" son los únicos recursos existentes en las escuelas primarias, diseñados para aplicarse en las aulas y considerados para abarcar temas de la Educación Artística; lo que significa ser un campo desprotegido en materia de medios visuales didácticos.

El material didáctico visual que existe para la Educación Artística y que favorece a la asignatura de artes visuales y que sin lugar a duda ha beneficiado a los profesores talleristas de PROARTE es el de "Aprender a mirar" instrumento realizado por la Secretaría de Educación Pública dispuestos para los maestros titulares de nivel básico en las escuelas o Centro de Maestros.

El material consta de 40 láminas de 60x70cm de obras plásticas de nuestro país, en papel couche de 250grms, con un manual donde explica y propone actividades de como utilizar las láminas y de como abordar la educación artística, al mismo tiempo que se desarrollan contenidos de otras asignaturas como español o historia. Lo cual si ha beneficiado al profesor tallerista de artes visuales, empero la creatividad del mismo profesor ha logrado darle mayor utilidad al poder

aplicarlo en diferentes contenidos temáticos específicos de las planeaciones del programa de PROARTE.

“Aprender a mirar” contiene imágenes desde el arte rupestre, figurativo, realista, abstracto, manifestación en escultura, máscara, relieve en arquitectura, fotografía, grabado, mural etc., lo que permite conocer y apreciar una parte importante del patrimonio en México. Son obras de artistas mexicanos y extranjeros, quienes estos últimos la mayoría realizó su producción en nuestro país, que al ponerlas frente al grupo, los alumnos se relacionan activamente, mediante la observación, al comentar sus impresiones que les provoca las imágenes e intercambiar sus ideas; Es una manera de acercar el arte a los alumno, “obras plásticas, expresión de un tiempo y una cultura, fuente de conocimiento y de otras experiencias y épocas, y producto de diferentes formas de pensar y sentir”⁶

Los propósitos generales que plantea este material son:

- Estimular la capacidad de observación de imágenes, mediante el contacto visual con obras artísticas que motiven el gusto y la reflexión.
- Fomentar la sensibilidad y creatividad de los alumnos a través de la relación con obras plásticas.
- Motivar la expresión de las ideas y los sentimientos en torno a las obras artísticas.
- Reconocer los valores estéticos y culturales que contiene el arte.

La Enciclomedia “Es un sistema articulador que contiene los libros de textos gratuitos para la educación primaria en formato digital y ofrece la posibilidad de establecer hipervínculos entre el contenido de las lecciones y diversos medios. Ofrece la posibilidad de consultar los acervos que se han elaborado dentro de la Secretaría de Educación Pública para apoyar el trabajo docente: la videoteca digital, la Red escolar, las bibliotecas escolares y el portal SEPensa, entre otros. Asimismo, enriquece la información de los textos con recursos tales como la enciclopedia Encarta, audios, fragmentos de películas, simuladores, animaciones, interactivos y ejercicios.”⁷

Se instaló paulatinamente a partir del ciclo escolar 2004-2005 en los salones de 5º y 6º grado; el equipo consta de una computadora con el enciclomedia instalado en el disco duro, un aparato de proyección, una pizarra interactiva o un antirreflejante blanco, una impresora, una guía de uso impresa y respaldo del programa en discos compacto (CD) y discos versátiles (DVD).

En el ciclo 2006-2007 el equipo de Profesores Talleristas de artes visuales de PROARTE recibió una capacitación de Enciclomedia en el Centro de Maestros de Jesús María a cargo de la Lic. Beatriz Luevano el cual el 90% lo ha aprovechado en sus clases como apoyo, otro porcentaje no lo ha aplicado por la dificultad a manejar el equipo o por que se le es negado.

El Enciclomedia al ser un sistema digital que cuenta con hipervínculos a diversos medios, es una herramienta de doble filo, funciona de maravilla o se pierde en la inmensidad de la información, se necesita adentrarse y practicarlo con frecuencia, como al tratar de aprender un instrumento musical, se requiere de tenerlo en casa para estar ensayando y precisar las notas para el día de la presentación todo salga perfecto, con el enciclomedia la oportunidad de conocerlo y familiarizarse es por medio de los Centro de maestros que cuentan con el equipo técnico y personal para recibir asesoría. Aunque es lógico, cualquier herramienta, medio didáctico o situación

funcionará dependiendo del esfuerzo y desempeño que la persona o en este caso el maestro en cuestión dedique para preparar su clase.

Enciclomedia es un medio completo e interesante que puede cumplir con las necesidades del maestro titular para cuando quiera aplicar su actividad de Educación Artística, donde el alumno pueden realizar trabajos creativos, teniendo la libertad de expresar y representar lo que quiera; comento que se puede cumplir las sesiones, porque en el plano real en las escuelas primarias, un porcentaje mayoritario no aplican este medio para las asignaturas de curricula básica, mucho menos para la Educación Artística.

Esto no basta, por lo que cada profesor de acuerdo a sus necesidades ha diseñado y realizado material visual de manera rústica el cual no desmerita la calidad de la clase al alcanzar los objetivos de transmitir los conocimientos a los alumnos; otra soluciones de medios didácticos visuales son la de llevar una variedad de libros enciclopedias y revistas con los apartados marcando las imágenes a mostrar, si la escuela cuenta con televisión y videocassetera, un video o el equipo de enciclomedia, un DVD o presentación power point en CD o hasta la misma obra que uno esta produciendo en ese momento, como cuando al tocar el tema de grabado, les enseño las mismas placas he impresiones que estoy realizando en ese momento.

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), cuenta con varios Centros de Innovación Educativa, conocidos como Centro para Maestros, en estos centros los maestros pueden capacitarse en diversas áreas como el inglés y computación, así como del enciclomedia o pueden conseguir material de apoyo para impartir sus clases.

4.3 FUNDAMENTO DE DISEÑO PARA LA REALIZACIÓN DEL MEDIO VISUAL DIDÁCTICO

“Diseño”, en castellano, equivale a “trazo” o “delineación” de formas por medios gráficos; lo que le convertiría en un término análogo al de “dibujo”. Otra definición más correcta sería la de “dibujo o esquema de la forma de algún objeto que va a crearse con un fin concreto”, es decir, la “descripción gráfica” de algo que va a realizarse materialmente, se trate de objetos bidimensionales o tridimensionales. Pero el sentido que tiene el diseño no puede quedar reflejado por completo en el intento de definición anterior. El diseño es una práctica en donde se forjan y determinan ideas y formas que han de materializarse mediante procedimientos manuales o mecánicos. Se diseñan coches, aviones, electrodomésticos, carteles, logotipos, libros; todo aquello que reviste un carácter de uso o de lenguaje que es preciso considerar en todas sus circunstancias antes de ser realizados o producidos en forma definitiva. No solo por razones propias del ser de los objetos diseñados, que deben realizarse lo mejor posible para lo que se crearon, sino también por razones de tipo social, cultural o económico, que harán que el producto llegue al consumidor.

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito, que cubre exigencias prácticas; un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un mensaje o un producto.

El diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional.

La primera consecuencia lógica de la forma de los productos del diseñado es su cualidad funcional y la presencia incontestable de los requisitos de uso de los mismos.

Todos lo que se proyecte con un fin práctico o para desempeñar funciones determinadas ha de hacerse en relación con las circunstancias que ofrezcan mejores resultados dentro de la función que se pretende obtener.

El diseño es una disciplina que pretende satisfacer necesidades específicas de comunicación visual mediante la configuración, estructuración y sistematización de mensajes significativos para su medio social. Es la disciplina que estudia la aplicación de los procedimientos y el manejo de las técnicas para la producción y la investigación de los mensajes visuales.

La función social del Diseño y la Comunicación Visual se refiere a la solución de problemas de interacción humana que implican la transferencia de información, la vinculación directa a los procesos de intercambio de conocimiento mediante: estrategias, instrumentos, procedimientos, recursos y conceptos propios de los códigos del lenguaje visual. Así mismo el lenguaje visual se relaciona con los demás sentidos, en especial con el oído, por lo cual incluye también a los medios audiovisuales.

En el ejercicio profesional del Diseño y la Comunicación Visual, convergen tanto los sistemas de configuración (creación y producción) de imágenes, así como los aspectos de significación (conceptualización, lectura e interpretación) de las mismas, aplicando el análisis y/o síntesis; así como la proyección de información, codificándola en el lenguaje visual y/o audiovisual, a fin de aplicarlo en los vehículos de comunicación visual de:

- a) Representación. Para hacer clara y evidente la esencia del mensaje, como en la ilustración científica, el material didáctico o en los folletos instructivos.
- b) Interpretación. Su objetivo es impactar o crear expectación en el receptor, como en el caso de la escenografía, la promoción comercial, los carteles de difusión, etc.

Es indispensable mencionar la importancia del color de como suele ejercer sobre el individuo que lo observa una triple acción o poder: de impresión puesto que atrae la atención; de expresión, en cuanto provocador de emociones; y de construcción, por que, por su significado, adquiere un valor simbólico susceptible de originar un lenguaje determinado. Esta operatividad del color se resume en los conceptos cromáticos de armonía y contraste.

Por armonía se entiende la ordenación y aplicación de color a una obra según determinadas proporciones de tono o matiz, que en la práctica se consigue con la presencia, en parte de un color común en el resto de los colores de un determinado conjunto. El contraste sería por el contrario, la integración de colores que nada tienen en común, utilizando colores base o colores complementarios.

Los efectos de armonía y contraste comprometen las facultades del hombre, provocando reacciones y sensaciones afectivas, psicológicas, asociativas y simbólicas que condicionan el proceso del diseño, ya sea en cuanto a la aplicación del color superficial como en la elección de un tono idóneo para procurar impacto visual siempre que la ocasión lo requiera, o para conseguir conjuntos armónicos en espacios decorativos.

La comunicación visual, o intercambio de mensajes y contenidos de índole diversas entre un emisor y un receptor mediante procedimientos y técnicas visuales, no es exclusivo de la época presente. Desde las manifestaciones representacionales o simbólicas del hombre prehistórico, se observa sucesivamente, de una u otra manera, el hecho del lenguaje visual en la mayoría de las culturas y pueblos. La escritura ideográfica de los antiguos pueblos de Oriente, la intención significadora de la simbología paleocristiana o el carácter didáctico de la iconografía medieval son alguno de los ejemplos que ilustran tal proceder.

Los menesteres y necesidades de función o comunicación de los antepasados no difieren mucho de los hombres de hoy. Han cambiado y cambian los métodos y técnicas que deben corresponder a las circunstancias sociales y culturales del momento.

El hecho de la comunicación visual tiene hoy día especial trascendencia, se está convencido de su utilidad y eficacia y casi todo se ofrece ya por esos cauces. Se dispone de medios técnicos que se prefiere el lenguaje visual a cualquier otra forma de comunicación.

En general, la comunicación visual es cualquier objeto en el que se posa la mirada: una flor, un vestido, una pieza arqueológica. El hecho de ver una flor puede sugerir un sinfín de circunstancias de tipo sentimental o de carácter estético; el vestido puede recordar el estilo o manera de ser o vivir; y en la pieza arqueológica puede estar representada y significada toda una cultura anterior. Se trata, en estos casos, de comunicados casuales y de contenido no absoluto, que para cada persona, según su edad o nivel cultural, pueden encerrar significados cada vez diferentes.

Cuando se habla de comunicación visual referida al campo del diseño, se quiere señalar la manera intencionada de decir algo y los medios adecuados a ese tipo de expresión. Cualquier comunicación de esta índole incluye los elementos siguientes: emisor, mensaje, forma o medio elegido y receptor.

El emisor es la persona física o el colectivo que se dice o comunica algo. El mensaje es el contenido o comunicado con referencia a los más variados aspectos de la vida: culturales, religiosos, económicos, de protección y seguridad o deportivos. La forma es el medio elegido para transmitir el mensaje: estático, dinámico, estampado, fotográfico, representacional, simbólico o abstracto. El receptor es el público en general o un determinado sector: niños, jóvenes, personas del medio rural, clases económicamente fuertes etc. Según a quién vaya dirigido el mensaje o formas más adecuados.

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (PROTOTIPO)

El diseño de medio visual didáctico como estrategia para la enseñanza de los profesores talleristas en el Programa de Educación Artística (PROARTE) en el nivel básico en el área de artes visuales en el estado de Aguascalientes, a través de la vida y obra del grabador José Guadalupe Posada, surge de la necesidad, de ilustrar, fortalecer y optimizar las actividades de aprendizaje del profesor tallerista de acuerdo a su plan de trabajo en sus contenidos temáticos como la gráfica, el proceso de impresión de manera lúdica y conocer la vida y obra del artista Posada.

Las imágenes seleccionadas para contenerlas en el medio visual didáctico se determinaron, considerando los temas más usuales dentro de las planeaciones programáticas de cada profesor tallerista así como las evidentes para la gráfica.

Las primeras imágenes indiscutibles que se seleccionaron para pertenecer al medio visual sin duda es la imagen física de José Guadalupe Posada, las cuales son dos y las únicas que se tienen de este artista, una fotografía de estudio, donde se encuentra sentado en una silla y a su derecha su hijo parado; y otra imagen se localizan enfrente de la fachada de su taller de grabado, en México, en la entrada izquierda esta Constancio S. Suárez, le sigue el hijo de Posada y recargado en la entrada derecha esta nuestro artista. Con estas imágenes los alumnos no solo reconocen los rasgos físicos de nuestro artista, sino también del entorno, del momento histórico y estilo de vida.

La segunda pauta fue la elección de algunas obras reconocidas, del compendio inmenso de las calaveras, en este sentido se escogió primeramente, la calavera "Catrina", por su irrefutable dominio público, luego los grabados de "Gran Fandango y Francachela de todas las calaveras" y "Rebumbio de calaveras", éstas se consideraron por el dinamismo, movimiento, textura y composición. Discurriendo para los temas de textura visual, esquema corporal, figura y fondo, punto y línea, dibujo y observación.

De igual manera la necesidad de mostrar otras variables de expresión no tan conocidas, como el dibujo de estilo realista dentro de la producción gráfica de la obra de José Guadalupe Posada, se eligieron las ilustraciones de "Interior de la Catedral de León momentos de entrar una peregrinación", "Obreras trabajando" e "Interior de la Colegiata de Guadalupe"; las cuales proporcionan un apoyo al contenido de la perspectiva, dibujo, repetición de módulo, observación, trazo.

Los grabados oportunos como referencia al momento histórico en la vida de Posada, son la imagen del rostro de General Porfirio Díaz y una ilustración de Francisco I. Madero.

Se realizaron dos láminas en donde las composiciones muestran, las placas originales, de la aleación de zinc y plomo, trabajadas por el artista, en el cual se aprecia perfectamente el huecograbado, así como el producto final que es la estampa. Las fotografías de las placas fueron tomadas en el Museo José Guadalupe Posada y las impresiones escaneadas de libros, posteriormente la composición se hizo con el programa de Photoshop.

No podía faltar de la vasta producción de encabezados de periódicos o portadas de cuentos, que desempeñó Posada, se escogieron varios como del "Gil Blas", "El Argos", "La Gaceta" y "El Teatro". La diversidad tipográfica y creatividad compositiva, han aportado un gran apoyo en la clase de tipografía y cartel. Así como la imagen "Días pasados por agua" que se ha utilizado para los temas descritos así como para el de perspectiva, dibujo, observación, paisaje urbano, textura visual.

Se realizaron otras láminas para representar paso a paso todo el procedimiento del grabado en este caso de la técnica de la xilografía donde se enseña las herramientas que se utilizan, como son las gubias o gurbias, se muestra como se incide la madera, se entinta, se coloca el papel y se pasa por el tórculo para obtener la impresión en el papel de la placa. Cada imagen numerada en secuencia en la parte inferior derecha. En otra lámina se muestra el tórculo, la maquinaria que sirve para hacer las impresiones.

La producción fotográfica necesarias para estas láminas se llevaron a cabo en las instalaciones del Taller del Museo José Guadalupe Posada, el tórculo se encontraba en la sala principal del museo, y se buscó el mejor ángulo donde se captara toda la máquina, actualmente se utiliza en el taller; para el procedimiento de entintado de la placa e impresión, se le pidió ayuda a un asistente del Museo para que fuera la "modelo" y se le indicó que posiciones hacer para las tomas fotográficas, la placa es una obra realizada por mí para una exposición de ex libris de la mariposa, y es la que utilicé para enseñarla en clase. Para la foto de las gubias o gurbias se colocaron de diversas formas buscando la mejor presentación, y donde se lograra ver las diferentes formas de gubias o gurbias. Se utilizó cámara análoga para esta sesión fotográfica, lo cual las impresiones se escanaron para después realizar la composición en la computadora con el programa de Photoshop, una de las razones para poner tres imágenes por lámina fue para economizar material, sin descuidar la funcionalidad que se perciba la imagen a distancia y no saturar de información la composición, se utilizó un fondo amarillo claro, para dar contraste con las fotos y éstas tienen un efecto de relieve con sus respectivas sombras.

Toda la producción gráfica de José Guadalupe Posada fue realizada con el negro de la tinta y el blanco del papel, pero a cada impresión de cada lámina del medio visual didáctico, se le dio una pequeña tonalidad, azulada, violeta o verdosa, indispensable de utilizar para romper con la monotonía y monocromía, recordemos que también se llegaron a colorear algunos grabados para captar mayor público; en este caso, de igual manera el color es importante para ejercer un impacto visual y atraer la atención de nuestros alumnos.

Todas las imágenes del medio visual didáctico, fueron escaneadas de libros o fotografías, con una resolución de 600 dpi (dot per inch), para que al ser ampliadas tuvieran una buena resolución y no se pixelaran. Se trabajaron en la computadora con el programa de Photoshop para darles las tonalidades y colocarles el texto de la información de cada obra gráfica; la salida de impresión fue de 300dpi en formato .jpg.

En el mercado de la impresión digital, se encuentra el servicio de ploteo, donde se pueden imprimir en formato amplio y en menudeo, los soportes existentes de papel fotográfico, papel bond y el canvas, esta última es una lona, una tela de lino, cáñamo o algodón, recia e impermeable, por esta última característica y por la flexibilidad fue la que se seleccionó para el medio visual didáctico; la medida máxima y de corte en la impresión en ploteo es de 120 x 90cm, lo que daba la capacidad de realizar 4 impresiones de 56 x 40cm, un formato adecuado, practico y funcional para poder ser presentado en las aulas de las escuelas primarias, los cuales se atienden de 30 a 40 alumnos por salón.

De esta manera el medio visual didáctico quedó constituido por:

Dos láminas de imágenes físicas de José Guadalupe Posada

Doce láminas de diferentes obras de José Guadalupe Posada

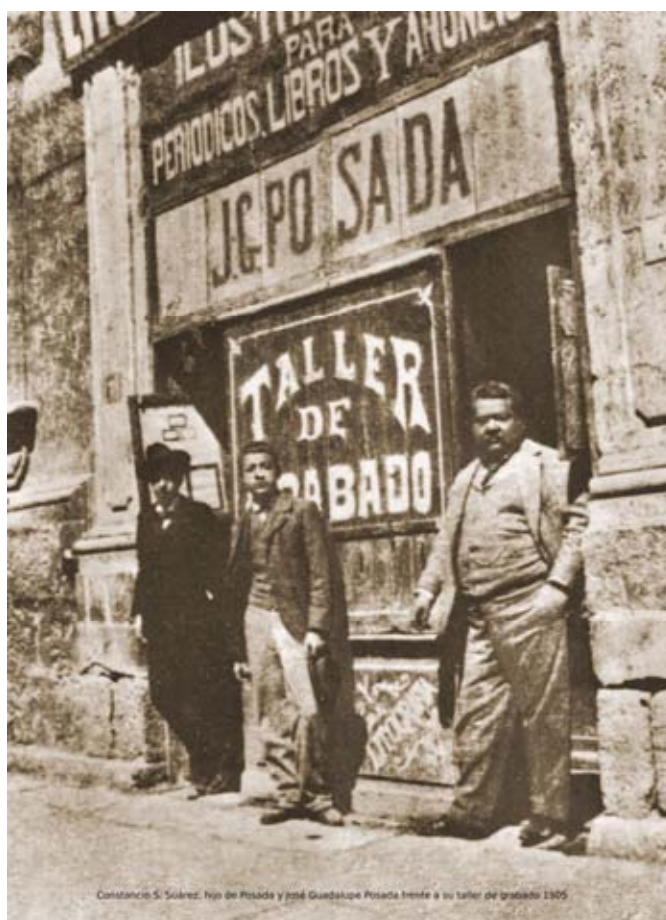
Tres láminas de las imágenes del procedimiento de impresión

Dos láminas de ejemplos de placas producidas por Posada con sus respectivas impresiones.

4.4.1 LÁMINAS DE IMÁGENES OBRAS DE JOSÉ GUADALUPE POSADA

Las imágenes que se presentan a continuación, se seleccionaron de la obra gráfica del grabador José Guadalupe Posada, de acuerdo a las necesidades primordiales de fortalecer las estrategias y aprendizaje en las clases de los Profesores Talleristas en el área de artes visuales, considerando como punto de partida algunos contenidos temáticos, como conocer la vida y obra de Posada, desde la más representativa como la Catrina y las calaveras, así como obras no tan difundidas como las portadas de cancioneros o sus primeras litografías, otros objetivos son, la perspectiva, la tipografía, textura visual y táctil, el cartel, observación etc.,

De igual manera se desarrollaría una formación de la apreciación y goce estético de la producción de la obra artística en Aguascalientes a través de la expresión gráfica de José Guadalupe Posada.

Constancio S. Suárez, hijo de Posada y José Guadalupe Posada frente a su taller de grabado 1905.

José Guadalupe Posada y su hijo

José Guadalupe Posada y su hijo

"Las calaveras de artesanos" técnica: grabado en plancha de metal tipográfico Hoja suelta

"La calavera catrina" Técnica: zincografía Hoja suelta editada por Antonio Vanegas Arroyo Colección: A.V. Arroyo 154 x 110mm

"La calavera Catrina" Técnica: Zincografía
Hoja suelta editada por Antonio Vanegas Arroyo Colección: A. V. Arroyo 154 x 110mm.

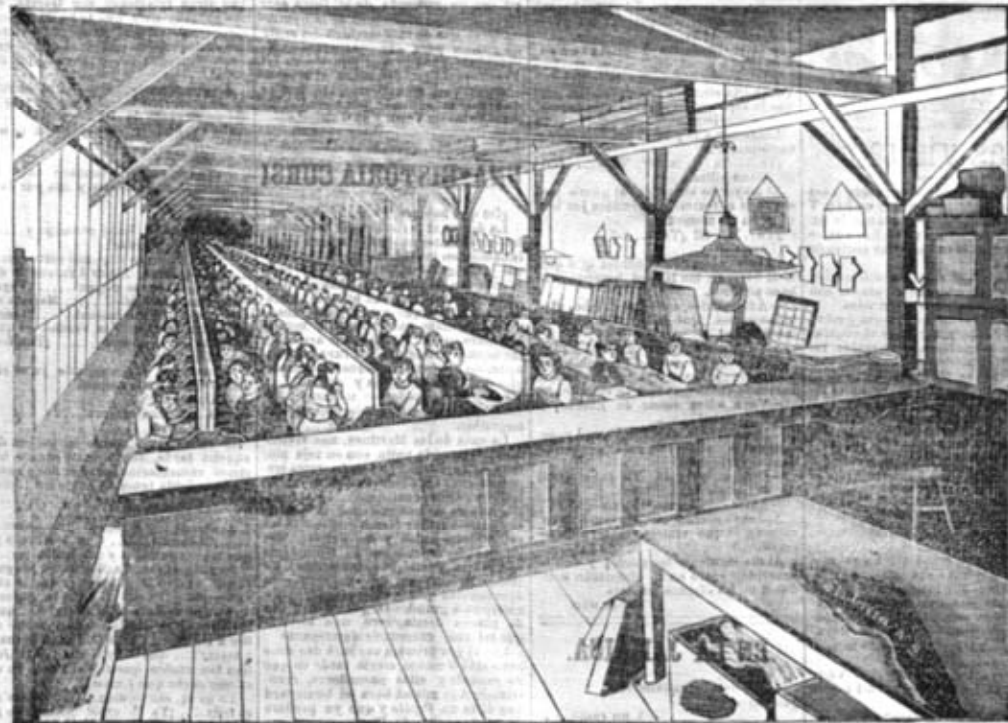

"Gran Fandango y francachela de todas las calaveras" Técnica: grabado en plancha de metal tipográfico Hoja suelta publicada por Antonio Vanegas Arroyo Clisé: Instituto Nacional de Bellas Artes 205 x 120mm

"Rebumbio de calaveras" Técnica: grabado en plancha de metal tipográfico Hoja suelta editada por Antonio Vanegas Arroyo Colección: H. G. Casanova 230 x 557mm

Fábrica de cigarros de "El Buen Tono."

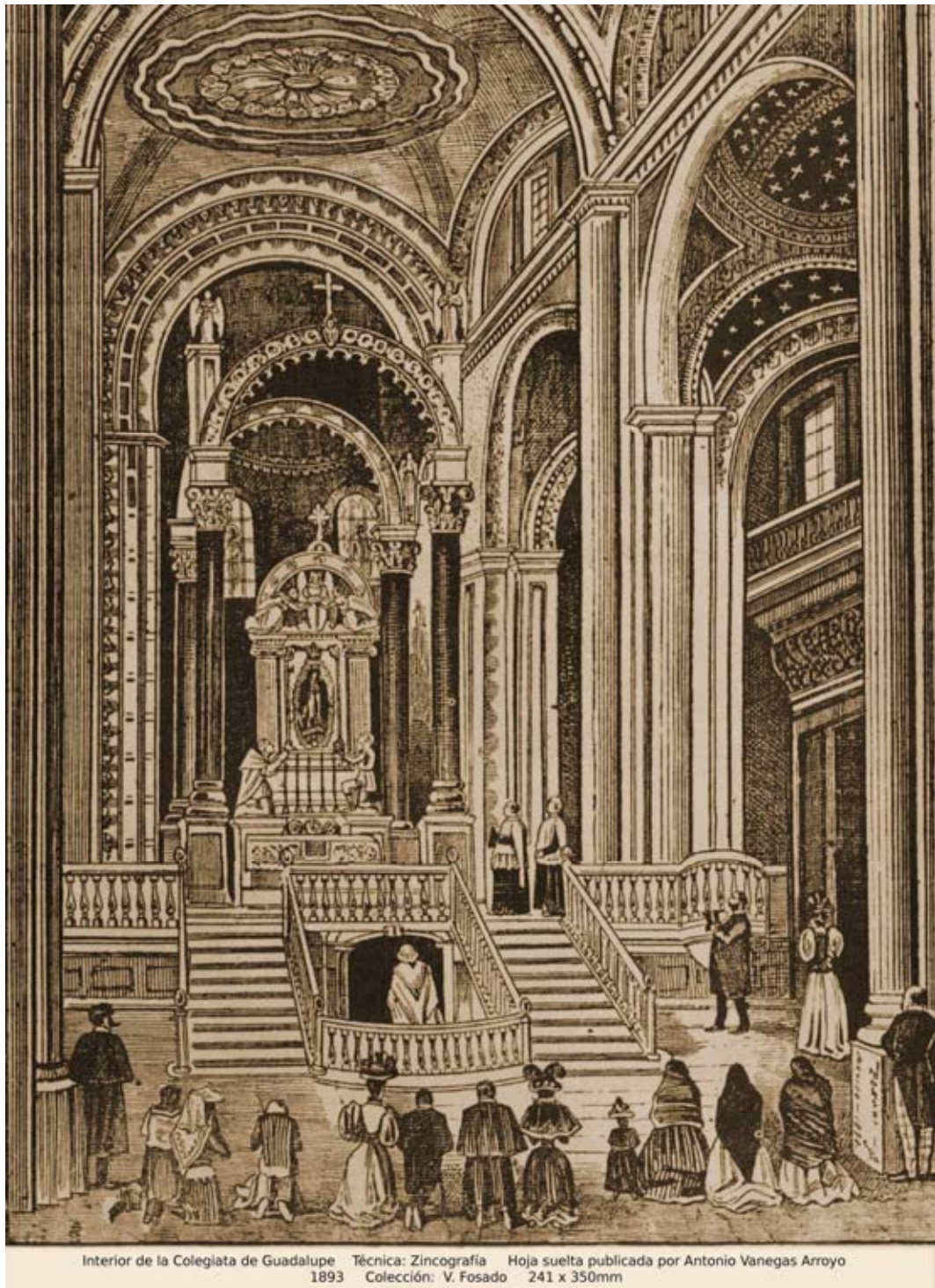
40

"Obreras trabajando" Propaganda de la fábrica de cigarros El buen tono
Técnica: grabado en plancha de metal tipográfico
Hemeroteca Nacional 1893 204 x 147 mm imagen de arriba 212 x 152 mm

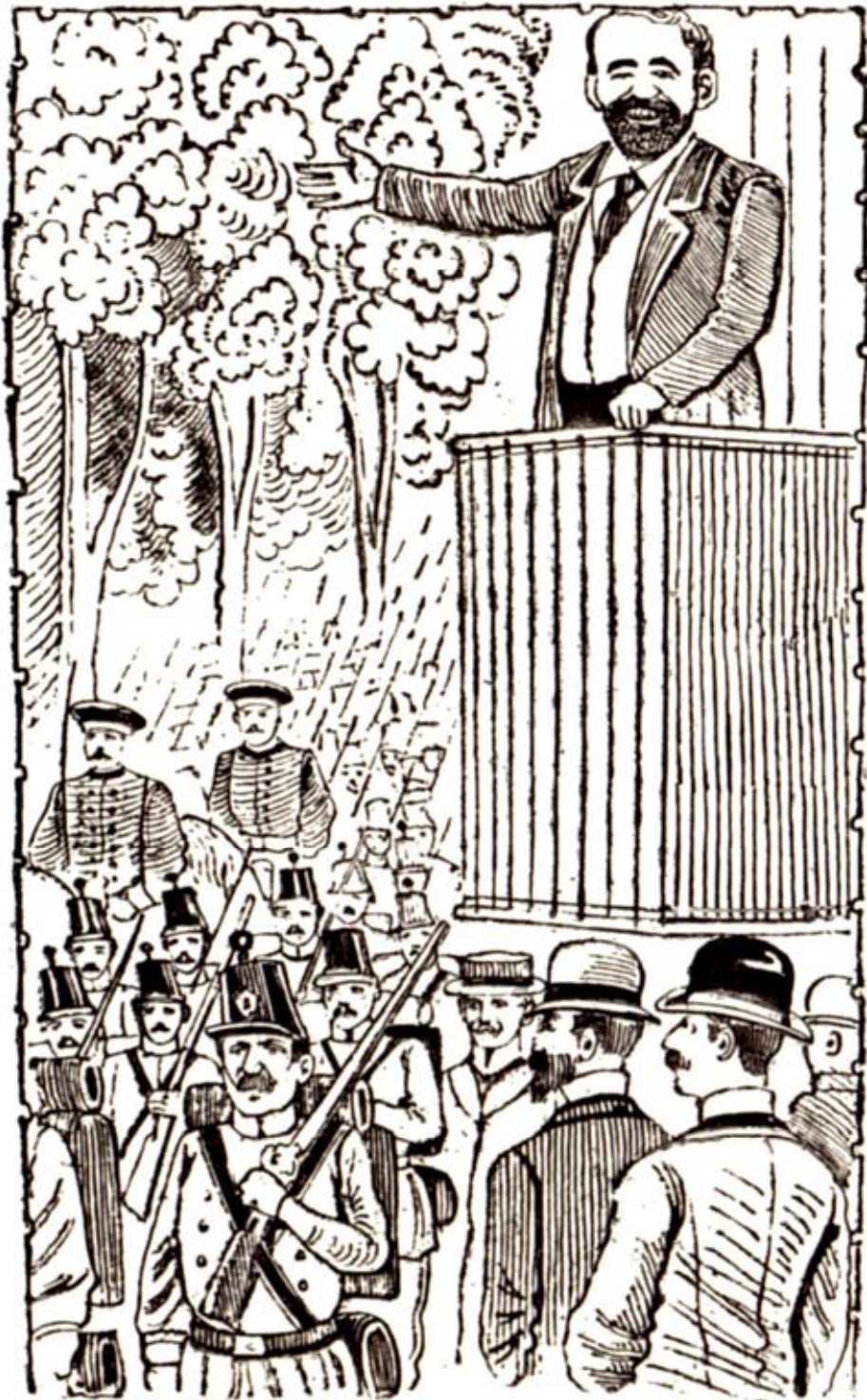

Interior de la Catedral de León momentos de entrar una peregrinación Técnica: Litografía 2 colores publicada por la moral práctica 1884 Colección: Pbo. Olegario Mireles de León Gto.

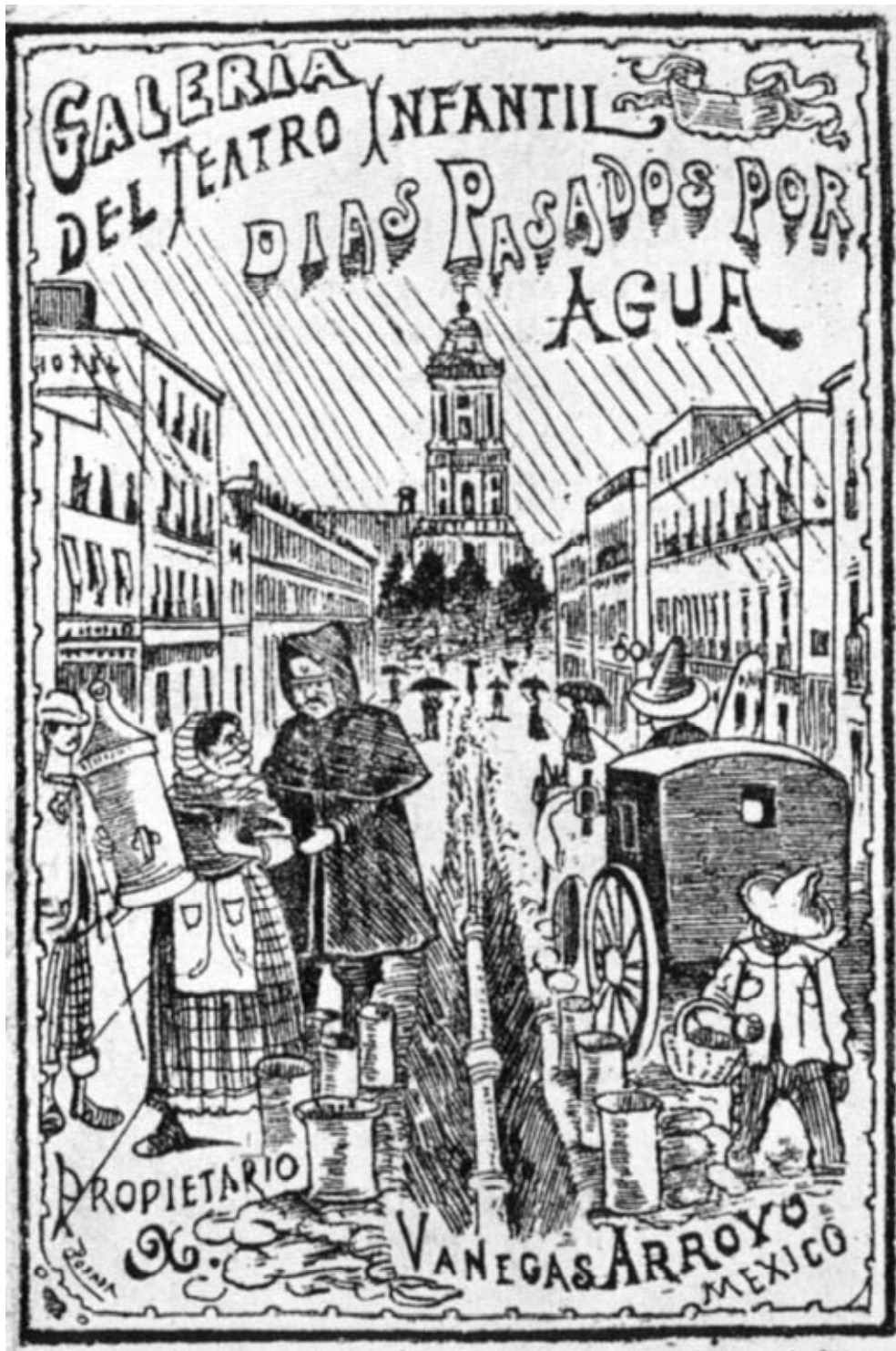

Interior de la Colegiata de Guadalupe Técnica: Zincografía Hoja suelta publicada por Antonio Venegas Arroyo 1893 Colección: V. Fosado 241 x 350mm

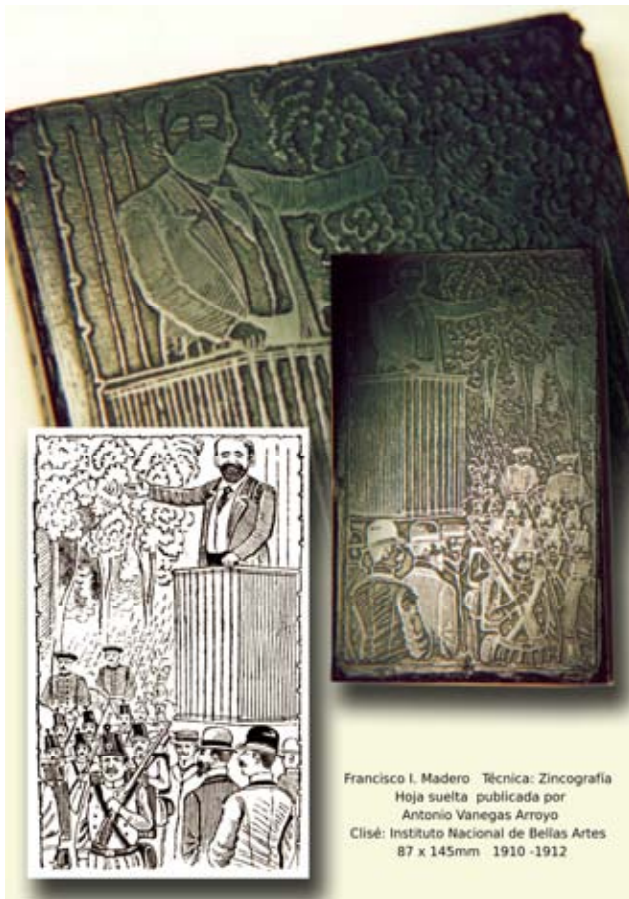
Interior de la Colegiata de Guadalupe Técnica: Zincografía Hoja suelta publicada por Antonio Venegas Arroyo 1893 Colección: V. Fosado 241 x 350mm

Francisco I. Madero técnica: zincografía Hoja suelta publicada por Antonio Vanegas Arroyo 1910 1912 Clisé: Instituto Nacional de Bellas Artes 87 x 145 mm

"Días pasados por agua Técnica: zincografía Carátula-galería de Teatro infantil Cuaderno publicado por Antonio Vanegas Arroyo 1900 Colección: V.Fosado 88 x 132m

"Francisco I. Madero" Técnica: Zincografía
 Hoja suelta publicada por Antonio Vanegas Arroyo
 Clisé: Instituto Nacional de Bellas Artes
 87 x 145 mm
 1910 - 1912

"Tiernas súplicas con que invocan las jóvenes de cuarenta años al milagroso S. Antonio de Papua pidiéndole sus consuelo" Técnica: Placa tipográfica
 Hoja suelta publicada por Antonio Vanegas Arroyo
 Amon Carter Museum

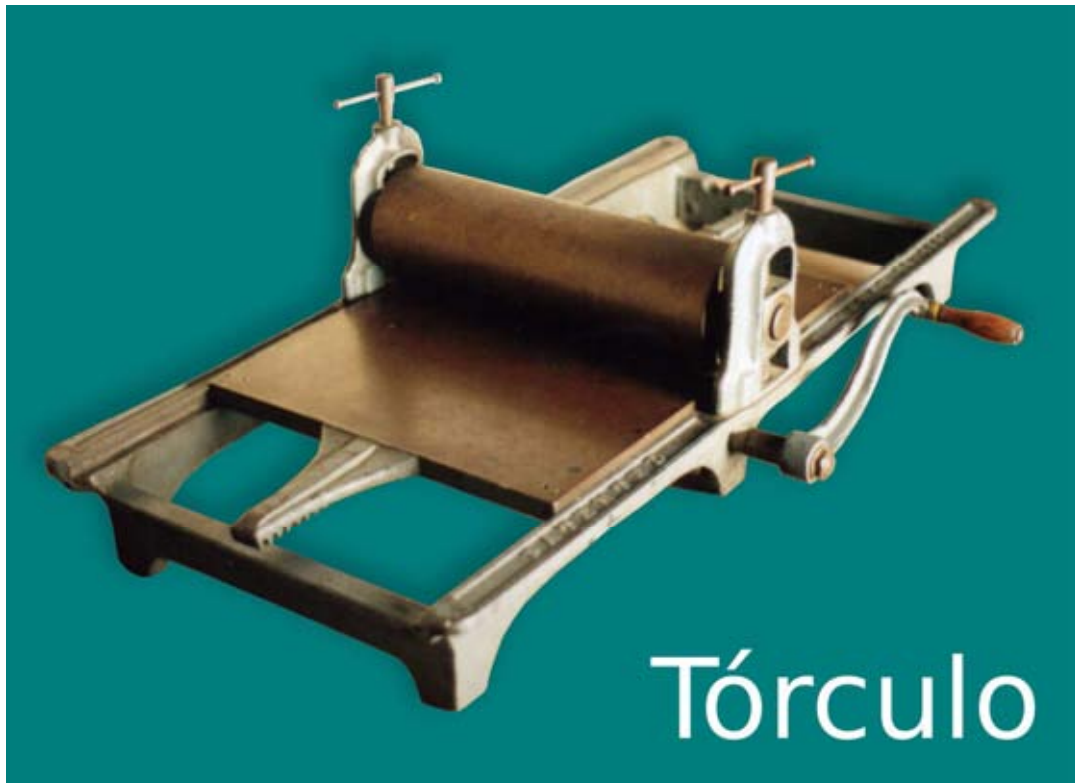
A) Cabeza del periódico Gil Blas Técnica: grabado en plancha de metal tipográfico 1892 Hemeroteca Nacional 231 x 81mm B) Cabeza de periódicos El Argos Técnica: dibujo 1903 Biblioteca México
 C) Carátula del periódico La Gacetilla Técnica: Litografía Núm. 55 León Gto Colección: A. Malacara D) Cabeza de El Teatro Técnica: grabado en plancha de metal tipográfico
 Semanario cómico ilustrado de espectáculos Editado por Antonio Venegas Arroyo 1891 Colección: H. G. Casanova 226 x 102mm

- A) Cabeza del periódico Gil Blas Técnica: grabado en plancha de metal tipográfico 1892 Hemeroteca Nacional 231 x 81mm
- B) Cabeza de periódico El Argos Técnica: dibujo 1903 Biblioteca México
- C) Carátula del periódico La Gacetilla Técnicas: Litográfica Núm. 55 León Gto Colección: A Malacara
- D) Cabeza de El Teatro Técnica: grabado en plancha de metal tipográfico Semanario cómico ilustrado de espectáculos Editado por Antonio Venegas Arroyo 1891 Colección H. G. Casanova 226 x 102mm

4.4.2 LÁMINAS DE LAS IMÁGENES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

Las siguientes láminas conforman el procedimiento paso por paso de la realización de un grabado desde que se incide la placa, se entinta y se imprime, de esta manera, se optimiza las actividades de aprendizaje del profesor tallerista de acuerdo al plan de trabajo en sus contenidos temáticos, como realizar diferentes ejercicios relacionados con la gráfica, experimentar el proceso de impresión de manera artesanal.

4.4.3 PLACA HUECOGRABADO EN ALUMINIO

Este material tridimensional, son un complemento indispensable para este medio visual didáctico, por el impacto que produce en el niño, el sentir al tocar y ver un ejemplo de cómo se asemejan a las placas que trabajaba José Guadalupe Posada.

Por lo general las que se les ha enseñado han sido de las producidas por nosotros mismos de nuestras obras, lo cual el crear unas placas con las obras de Posada será de mayor impresión y sensación para nuestros alumnos y utilidad para el docente, tomando en cuenta que no todos producen gráfica.

Es conveniente realizar por lo menos seis placas, cada una de obras diferentes de la gráfica de nuestro artista, con medidas de 15 X 15 cm, seis por el número de filas de alumnos que se conforman por lo general en cada salón o el número de equipos que se pueden formar para que sean apreciadas por todos.

El medio de reproducir fielmente la obra gráfica de Posada es con un clisé y con estas bases hacer placas de aluminio que posteriormente se pulen, las cuales en clases se pueden realizar diferentes actividades, desde poner encima un papel y frotar con una crayola o lápiz para que surga la imagen, juegos de texturas, imaginación o entintarlas para hacer el proceso de impresión de una estampa.

Las placas no se llevaron a cabo por el costo tan elevado que resulta producir un clisé, considerando que se pretendía ejecutar seis placas diferentes y sacar un solo prototipo, pero es viable si la producción es en mayoreo.

4.5. APLICACIÓN DEL MEDIO VISUAL DIDÁCTICO EN AULA

La necesidad fue imperante y el diseño del medio visual didáctico se produjo antes de toda investigación, la experiencia en clases, los requerimientos indispensables a cubrir y los objetivos educativos a lograr, determinó la forma del medio visual didáctico, permitiendo que el producto en su totalidad cubriera las metas establecidas, al aplicarlo en el salón de clases y constatarlo con la producción plástica realizada por los alumnos.

El diseño de medio visual didáctico se aplicó en diferentes escuelas con los temas de grabado, perspectiva, dibujo y cartel por ende se daba a conocer la vida y obra de José Guadalupe Posada. Por ser un único material producido la selección de escuela no se determinó por un requisito en particular, sino porque los tiempos de las profesoras talleristas y el propio se adecuaban, para poder realizar un archivo fotográfico documental de las clases, sin embargo por la demanda del material, no tengo fotografías de otros profesores tallerista que lo aplicaron a sus clases, pero sus comentarios a los resultados de sus actividades fueron positivos.

El medio visual didáctico se aplicó en las escuelas:

José Elizondo	turno vespertino	grupo 5º	2006-2007	P.T. Mónica Montes
José Elizondo	turno vespertino	grupo 4º	2006-2007	P.T. Erika Jauregui
Eduardo J. Correa	turno vespertino	grupo 5º A	2006-2007	P.T. Norma Morua
Solidaridad	turno matutino	grupo 4º A	2006-2007	P.T. Guadalupe Romo
Cuitlahuac	turno vespertino	grupo 5º A	2006-2007	P.T. Claudia Castañeda
Cuitlahuac	turno vespertino	grupo 5º A	2006-2007	P.T. Sumi Hamano
Carlos A. Carrillo	turno matutino	grupo 3º A	2006-2007	P.T. Sumi Hamano
Revolución	turno matutino	grupo 5º A	2006-2007	P.T. Sumi Hamano
Centauro del Norte	turno matutino	grupo 3º A	2006-2007	P.T. Sumi Hamano
Héroe de Nacozari	turno matutino	grupo 4º y 5º	2007-2008	P.T. Marcela Rocha
Rosario Castellanos	Comunidad Tepetates	4º	2007-2008	P.T. Silvia Solis
Emiliano Zapata	turno matutino	grupo 5º	2007-2008	P.T. Arcelia García

Mi posición en las clases fue mantenerme como observadora, para que la profesora tallerista se desarrollara normalmente, en otras ocasiones me pidieron que interviniera al principio para darles unas ideas de cómo utilizarlo y en otras solo fue ayudarles a pegar las láminas en el pizarrón con masking tape.

El ritmo de las clases por lo general es retomar clase anterior, exposición del nuevo tema a desarrollar, posteriormente explicación de la actividad, realización del trabajo, evaluación y cierre de clase. Por lo general las láminas se utilizan en la parte de la exposición del tema y cierre. Con la

evaluación que son los trabajos de los alumnos, se puede determinar si el concepto fue aprendido y con el cierre se afirma y fortalece el tema.

A continuación se presentan las transcripciones de las reseñas de las actividades desempeñadas tanto las profesoras talleristas como las personales, con la utilización del medio visual didáctico, así como fotografías documentando las clases y los trabajos de los alumnos.

RESEÑA I

P.T. Erika Yadira Jáuregui Torres.

Escuela Primaria José Elizondo

Turno Matutino

Grado: 4º A

Tema: Grabado

Técnica: Grabado sobre Jabón, impresión en papel bond

Ciclo: 2006-2007

“En el cuarto grado de primaria de la Escuela José Elizondo, que lleva el PROARTE, se impartió en el Taller de Artes Visuales la técnica de grabado.

Los medios visuales didácticos que se usaron fueron imágenes impresas en canvas, que consistían en los materiales que se usan para el grabado como el tórculo, como queda la impresión, el mayor representante y el contexto de la época, en que J. Guadalupe Posada realizó sus obras; los alumnos se mostraron interesados y después realizaron un grabado en jabón. Al cierre de la clase, los niños habían captado las características del grabado gracias a los materiales didácticos ya que aprendieron claramente el contenido temático.

El material didáctico utilizado fue proporcionado por Sumi Hamano, es apropiado y práctico, tiene el formato ideal, es visto desde adelante hasta los alumnos de atrás, es impermeable, idóneo para las clases, ya que no se tiene el miedo de maltratarlo o romperlo, se puede doblar y enrollar y no estorba para quienes nos trasladamos en transporte público.

Los contenidos temáticos en los que se podría utilizar son: Punto y línea, figura y fondo, perspectiva, porfiriato, costumbres, día de muertos, figura humana, textura, 1º, 2º y 3er plano, arquitectura, imágenes religiosas y diseño de portadas.”

Profesora Tallerista Erika Jáuregui en la clase de grabado en la Escuela José Elizondo grupo 4 A ciclo 2006-2007

Impresiones en jabón y acuarelas de los niños y niñas en clase de grabado en la Escuela José Elizondo grupo 4 A ciclo 2006-2007

RESEÑA II

P.T. Norma Morúa Muñoz

Escuela Primaria Eduardo J. Correa

Turno Vespertino

Grado: 5º A

Tema: Perspectiva

Técnica: crayolas o puntillas

Ciclo: 2006-2007

“Esta tema algunas veces lo deje a un lado porque no había las herramientas suficientes para explicarlo y aplicarlo, la verdad se me hacía muy difícil expresarlo. Y pensaba que no me iban a entender, en realidad no tenía la menor idea de cómo aplicarla y cuando la apliqué no encontraba las láminas adecuadas y optaba por dibujar en el pizarrón pero a los niños se les dificultaba entender el concepto y tenía que pasar a explicarles a cada uno de ellos.

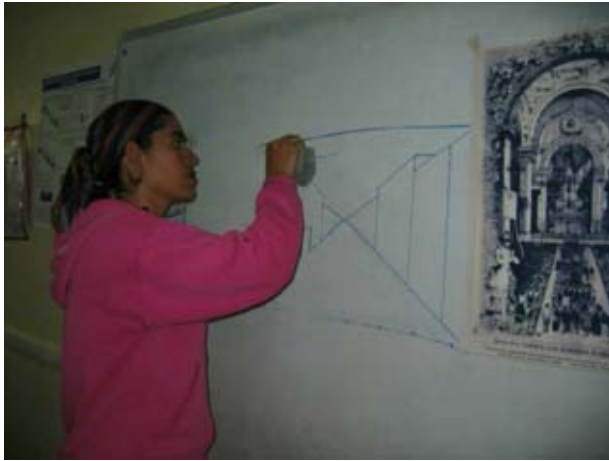
Cuando Sumi me dijo que si le permitía llevar sus láminas me encantó la idea ya que en su material venía totalmente explicado todas las perspectivas y así sucedió por que todos o la gran mayoría de los niños entendieron.

Cabe mencionar que Sumi supo desarrollar el contenido visual con una explicación detallada y objetiva y obviamente a mi me sirvió para aplicarla después con láminas similares.

Los niños después de la clase fueron positivos y se expresaron muy bien, después de la participación de Sumi evaluamos y observe que los niños entendieron muy bien, que en los trabajos siguientes plasmaron la técnica adquirida; los niños en todo momento participativos, interesados y muy entusiasmados y Sumi interactuaba con ellos, además les explicaba personalmente a los niños que no les quedaba claro el concepto o que se les dificultaba un poco.

Mis alumnos en realidad si captaron en todo momento la idea y el objetivo que se perseguía Agradezco a Sumi su colaboración hacia ese grupo y aprovecho para felicitarla por su trabajo ya que esa búsqueda y la preocupación para que los niños entiendan las artes visuales; el material didáctico si cumple su objetivo ya que como lo dice su nombre “visuales” es así como debe de llevarse la explicación, “muy visual”.

Creo que Sumi debería reproducir las láminas, como material de trabajo son muy buenas, particularmente me interesan, aunque actualmente no me encuentro laborando en PROARTE pero si continuo, dando clases de Artes visuales a niños mestizos e indígenas, tenek y nahuatl en el colegio las Rosas Tancahuitz de Santos, San Luis Potosí, como voluntaria.”

Profesora Tallerista Norma Morúa en su clase de perspectiva en la Escuela Eduardo J. Correa grupo 5 A ciclo 2006-2007

Trabajos de perspectiva en la clase de la Profesora Tallerista Norma Morúa.
Escuela J. Correa grupo 5 A ciclo 2006-2007

RESEÑA III

P.T. Claudia Alejandra Castañeda Del Villar

Escuela Primaria Cuitlahuac

Turno Vespertino

Grado: 5º A

Tema: Perspectiva

Técnica: crayolas o puntillas

Ciclo: 2006-2007

“El material visualmente me sirvió bastante para presentarles a mis alumnos los puntos básicos de una perspectiva, desde el trazo y la colocación de los elementos dentro de una composición y noté un claro interés por la obra de Posada.

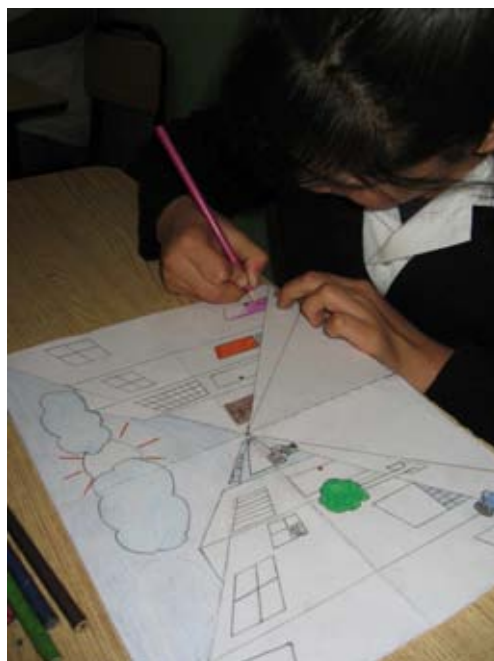
El sustrato sobre el que están impresos me parece muy cómodo para transportar ya que se enrolla y no se maltrata y me parece excelente el hecho de que se este utilizando la obra de un artista de la localidad para a su vez presentarles a los alumnos una breve reseña de la vida y obra de Posada.”

Profesora Tallerista Claudia Castañeda en la clase de perspectiva en la Escuela Cuitlahuac con el grupo 5 B ciclo 2006-2007

Profesora Tallerista Claudia Castañeda en la clase de perspectiva en la Escuela Cuitlahuac con el grupo 5 B ciclo 2006-2007

Alumnos del Grupo de 5 B de la escuela Cuitlahua aplicando la perspectiva

Profesora Tallerista Sumi Hamano en la clase de perspectiva en la Escuela Cuitlahuac con el grupo 5 A ciclo 2006-2007

RESEÑA IV

Escuela Primaria Rosario Castellanos

Comunidad Tepetates

Alumnos y Alumnas de 4to. Grado

Técnica: Gradado sobre plastilina, impresión en papel de colores

Ciclo: 2007-2008

Las láminas del material didáctico referente a la obra del Maestro Grabador José Gpe. Posada cuentan con una excelente impresión y el material en que se imprimieron es adecuado para su uso y movilidad.

Las láminas que muestran el proceso de grabado e impresión de la técnica xilográfica, fueron muy útiles en la clase, pues exponen claramente cada uno de los pasos a seguir para llevar a cabo esta técnica, al igual que la imagen del tórculo los niños observan y conocen los materiales y comienzan a entender el proceso de la técnica del grabado.

Las imágenes de la obra de Posada, describen perfectamente la situación económica, política y social de aquel entonces, por lo que me permitió describir y clarificar al grupo, lo que pasaba en la época y que era representado en los grabados de Posada al trabajar en un periódico.

El número de láminas no lo recuerdo, pero si recuerdo que no las pude poner todas, pues excedían el espacio del pizarrón, y lidie un poco para pegarlas pues al estar enrolladas volvían a su estado y se despegaban de su lugar. Pero eso no impidió que la clase se desarrollara con éxito, pues los niños y niñas fueron cautivados al realizar su grabado y se concentraron en grabar e imprimir.

Este material fue idóneo para la clase, y creo que lo aproveché al máximo, me gustaría poder contar con algunas láminas cada vez que imparta alguna clase referente a la gráfica; intuyo que el sentir de los niños y niñas hacia las imágenes fue de asombro y comprensión, pues la vista es uno de los canales más digeribles e indispensables en la enseñanza de la educación artística, especialmente en las artes visuales.

Agradezco a Sumi Hamano por la oportunidad de permitirme enseñar a través de este material didáctico, en especial porque para mí, las imágenes de Jose Gpe. Posada son iconos mexicanos que ha trascendido el tiempo, fronteras y culturas, y nació en el meritito Aguascalientes..n!! Viva!!!

P.T. Silvia del Carmen Rodríguez Solís
PROArte
Coordinación Artes Visuales
24 de Marzo de 2008

RESEÑA V

P.T. Marcela Rocha Velasco

Escuela Héroes de Nacozari

Turno Matutino

Grado: 4º y 5º

Tema: grabado y cartel

Ciclo: 2007-2008

“Este material didáctico en lo personal me parece de mucha utilidad tanto para la explicación del maestro como para el entendimiento o comprensión del alumno, es sumamente fácil de trabajar con él, es muy práctico para que los alumnos lo puedan tocar y observar de muy cerca sin temor a que se maltrate, se puede doblar, enrollar sin que se rompa y también si en algún momento se manchara es lavable.

Bueno en lo personal trabajé muy bien y a gusto en el en dos clases de diferentes grupos en la Escuela Héroes de Nacozari con los grados de 4º y 5º.

Con el grupo de 4º vimos el tema de grabado donde por supuesto hacemos mención a uno de los mejores grabadores que es J. Guadalupe Posada, donde se escogieron algunos niños para mostrar las láminas donde observamos tanto la fotografía de él, como las herramientas para el grabado y por supuesto las estampas; a los niños les agrado que se les permitiera ver más de cerca éstas láminas, ya que fueron pasándolas después de uno por uno.

Esto nos dio muy buenos resultados porque los niños comprendieron más claro todo. Después de esto realizaron cada uno sus grabados.

Para los niños de 5º el material didáctico se utilizó con el tema del cartel donde de la misma manera se les explicó, sobre el cartel, después se les mostraron las láminas y se les platicó que también J. Guadalupe Posada realizaba carteles y por medio de ellas vieron la diferencia de los carteles de antes a los de hoy.

Posteriormente cada uno realizó su cartel y lo mostraron a todos sus compañeros, finalizando con éxito esa clase.

Las clases que tuvimos fueron exitosas y creo que además del grabado y el cartel también se pueden ver más temas.”

RESEÑA VI

P.T. Mónica Montes

Escuela: José Elizondo

Turno vespertino

Grado: 5º

Tema: Grabado

Ciclo: 2006-2007

El material didáctico de la obra del Grabador José Gpe. Posada me fue útil para mi clase, es de una excelente impresión y el soporte en que está impreso es idóneo por lo práctico para presentarlo, la expresión de los niños y niñas al ver las imágenes fue de asombro e interés y el tema a realizar se comprendió en su totalidad.

El material didáctico contiene las imágenes que muestran paso a paso el proceso de grabado e impresión, así como las herramientas para incidir y el tórculo, lo que facilitó la comprensión y reforzó visualmente mi explicación en clase.

La elección de imágenes de las láminas me parecen adecuados, porque se puede describir la situación económica, social y política de aquella época, por ejemplo la de las suplicas de las cuarentonas o la de Madero.

El tema que aborde en mi clase fue el grabado, el cual se realizó con jabón y acuarelas, el material didáctico de Posada fue de gran utilidad y la actividad se llevó a cabo favorablemente, mis alumnos quedaron fascinados con sus reproducciones y de igual manera personalmente satisfecha por como se desarrolló la clase.

Profesora tallerista Mónica Montes
Escuela José Elizondo grupo 5º

Proferosa Tallerista Mónica Montes en la actividad de grabado en la Escuela José Elizondo Grupo 5 A ciclo 2006-2007

Imagen documental

P.T. Guadalupe Romo
Escuela Solidaridad
Turno: Matutino
Grado 4º A
Técnica: Perspectiva
Ciclo: 2006-2007

Profesora Guadalupe Romo en la clase de perspectiva,
en la Escuela Solidaridad con el grupo 4 A ciclo 2006-2007

Explicación del procedimiento de grabado en la Escuela Carlos A. Carrillo con el grupo de 3 A ciclo 2006-2007

Escuela Carlos A. Carrillo 3B 2006-2007

Actividad de grabado con jabón y acuarelas en la Escuela Carlos A. Carrillo 3B ciclo 2006-2007

P.T. Sumi Hamano Yabuta con la actividad de grabado en Jabón y acuarelas, Escuela Revolución 5 A ciclo 2006-2007

P.T. Sumi Hamano Yabuta con la actividad de grabado en Jabón y acuarelas, Escuela Revolución 5 A ciclo 2006-2007

P.T. Sumi Hamano Yabuta con actividad de perspectiva en la escuela Centauro del Norte con el grupo 3 A ciclo 2006-2007

4.4.3 ENCUESTA A PROFESOR TALLERISTA SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO

En la junta de academia que se realiza cada quince días en la área de artes visuales, la coordinadora Alicia Romo De la Rosa, me permitió y facilitó tiempo para presentar ante mis compañeros y grandes amigos, el medio visual didáctico "José Guadalupe Posada el artista del negro y el blanco", donde les mostré cada lámina y les expliqué en que contenido temático se podrían aplicar, posterior a la demostración les aplique un cuestionario de evaluación para el material. A continuación presento tanto el cuestionario como los resultados de la misma.

Evaluación para el medio visual de José Guadalupe Posada "El artista del blanco y negro

Califique la respuesta a cada una de las preguntas que aparecen a continuación por medio de una escala de 1 a 4, y encierre en un círculo la que corresponda, 4 es la respuesta óptima.

1. Criterios psicológicos:

El material didáctico:

a) ¿Lograría motivar al estudiante?	1	2	3	4
b) ¿Mantendría la formación del receptor?	1	2	3	4
c) ¿Es adecuado para el público infantil?	1	2	3	4

2. Criterios de contenido:

El contenido del material:

a) ¿Es actual?	1	2	3	4
b) ¿Es veraz?	1	2	3	4
c) ¿Es adecuado a la materia que apoya?	1	2	3	4
d) ¿Es relevante?	1	2	3	4
e) ¿Es suficiente?	1	2	3	4
f) ¿Es perturbado por otros elementos adicionales?	1	2	3	4

3. Criterios pedagógicos:

a) ¿Se logran los objetivos del aprendizaje propuestos por el material?	1	2	3	4
b) ¿Es adecuada la selección de la información?	1	2	3	4
c) ¿Son suficientes y variados los ejemplos que apoyan al contenido?	1	2	3	4
d) ¿El material es creativo y original?	1	2	3	4

4. Criterios técnicos:

a) ¿Es adecuado el tipo de letra que se utiliza?	1	2	3	4
b) ¿Es adecuada la distribución de las fotografías en el proceso de impresión?	1	2	3	4
c) ¿Favorece a la percepción la disposición de los elementos?	1	2	3	4
d) ¿Es adecuado el ángulo de toma de vista?	1	2	3	4
e) ¿Es de buena calidad de las fotografías?	1	2	3	4
f) ¿Es buena la calidad de las impresiones?	1	2	3	4
g) ¿Es adecuado el formato de las imágenes?	1	2	3	4
h) ¿Es bueno y durable el material de base?	1	2	3	4

Agradezco su atención

4.5.2 RESULTADOS

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

El Diseño de medio visual didáctico como estrategia para la enseñanza de los profesores talleristas en el Programa de Educación Artística en el nivel básico en el área de artes visuales en el estado de Aguascalientes cubre los siguientes porcentajes en los criterios psicológicos, de contenido, pedagógicos y técnicos.

Considerando que la evaluación fue aplicada a 20 profesores talleristas, se asumirá que 80 puntos equivale a un 100% de asertividad del medio visual didáctico.

CRITERIO PSICOLÓGICO **93.3%**

a)	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	4	74	92.5%
b)	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	4	75	93.7%
c)	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	4	75	93.7%

CRITERIO DE CONTENIDO **89.1%**

a)	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	/	4	3	3	4	4	73	91%
b)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	/	4	3	4	4	4	77	96.2%
c)	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	78	97.5%
d)	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	/	4	4	4	4	4	78	97%
e)	4	3	4	4	2	3	3	4	4	2	4	3	4	1	4	3	3	2	3	3	63	78%
f)	2	4	4	4	3	4	4	2	3	2	1	3	2	1	4	3	3	3	3	/	59	73%

CRITERIO PEDAGÓGICOS **89.3%**

a)	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	73	91.2%
b)	4	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	4	4	1	4	/	4	3	3	4	71	88.7%
c)	4	3	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	1	4	/	3	3	4	4	70	87.5%
d)	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	/	3	4	4	3	72	90%

CRITERIO TÉCNICOS **90%**

a)	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	/	/	4	3	3	4	74	92.5%
b)	4	3	4	4	4	4	4	3	3	2	4	3	4	4	3	/	4	3	3	4	71	88.7%
c)	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	4	4	4	2	4	/	4	3	3	4	72	90%
d)	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	3	/	4	3	3	4	71	88.7%
e)	3	3	4	4	3	4	4	4	3	2	4	4	4	1	2	/	4	3	4	4	68	85%
f)	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	1	3	/	4	4	4	4	72	90%
g)	4	3	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	/	4	4	3	3	71	88.7%
h)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	/	4	4	4	4	79	99%

Las diagonales son resultados no respondidos.

CITAS

- 1) Escudero Yerena, Ma. Teresa, "La comunicación en la enseñanza" Ed. Trillas México 1989. p.
- 2) Castañeda, Yañez, Margarita, "Los medios de la comunicación y la tecnología educativa" Editorial Trillas. México p.103 Meredith, Patrick, "Toward a Taxonomy of Educational Media", en: AV Comun.Rev. 4, 1965, 374-384
- 3) Castañeda, Yañez, Margarita, "Los medios de la comunicación y la tecnología educativa" Editorial Trillas. México p.104
- 4) La guía "Aprender a mirar, Imágenes para la escuela primaria" Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública. México 1998. p.6
- 5) Ogalde Careaga, Isabel, Bardavid Nissim, Esther, "Los Materiales didácticos medios y recursos de apoyo a la docencia" 2ª edición. Editorial Trillas. México, 2003, p.22
- 6) La guía "Aprender a mirar, Imágenes para la escuela primaria" Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública. México 1998. p. 6 y 10
- 7) Guía La enciclomedia y la enseñanza un primer vistazo

CONCLUSIONES

Al concluir este proyecto que se había postergado tanto tiempo por diversas circunstancias, pero que siempre estuvo latente el deseo de cerrar ciclos y compromisos, es una satisfacción enorme, aún más si es una obra que sirve a mi comunidad educativa.

Con cualquier herramienta, método o disciplina, lo que importa es la intención de la aplicación, creía que la comunicación gráfica, era solo un medio trivial, pero al involucrarme en la enseñanza artística y en el medio cultural encuentro en esta disciplina un abanico de posibilidades para contribuir al desarrollo de mi comunidad. Así como José Guadalupe Posada, trabajando con ahínco, disciplina y de acuerdo a sus convicciones, hizo de su trabajo una contribución a la sociedad.

Como docente de PROARTE no debemos perder de vista las bondades de la educación artística, que es un espacio del conocimiento humano que involucra el intelecto y contribuye al proceso del pensamiento, ayuda a desarrollar la sensibilidad, la creatividad, la libre expresión de las ideas y sentimientos así como las competencias básicas necesarias para la vida. Bajo esta visión recordemos que la Educación Artística tiene un papel importante en el desarrollo de los procesos cognitivos de los niños y de los individuos en general.

La fase de investigación fue gratificante de igual manera como en el proceso de creación de una obra; al descubrir, conocer y enriquecer la información, me di cuenta, que al presentar el medio visual didáctico en mis clases éstas se desarrollaron mejor, tomé conciencia que nosotros como guías de nuestros alumnos, es importante estar preparados y actualizados.

La comunicación gráfica es un proceso de creación visual con un propósito, que cubre exigencias prácticas, que busca la mejor forma posible, para que el producto sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe de ser sólo estética sino también funcional. Es primordial el vínculo estrecho con el cliente para impregnarnos de las necesidades que requiere satisfacer; en este caso estar inmersa tanto en la comunicación gráfica, como en la producción de las artes visuales y en la docencia de la educación artística, conozco la problemática, en tiempos, espacios, públicos y usuarios, así como dar las soluciones realizadas para desarrollar el medio visual didáctico adecuado.

Acercar a las aulas obras plásticas, con una metodología lúdica es fundamental para desarrollar la capacidad de apreciación artística de los alumnos por medios de la observación, análisis e intercambio de ideas.

La imagen refuerza conceptos, aclara ideas, provoca impacto en los niños, genera comentarios y produce diferentes sensaciones.

Por lo que el diseño de medio visual didáctico es un camino viable y accesible de llevar a las aulas, en este caso con la obra gráfica de José Guadalupe Posada, que en un futuro será necesario diseñar los recursos correspondientes a la infinidad de artistas locales, nacionales e internacionales.

Cabe señalar que el medio visual diseñado aplicado en las aulas de escuelas públicas incorporadas al Programa de Educación Artística en el nivel básico en Aguascalientes, dio resultados positivos al obtener respuestas observables, en la aplicación del contenido temático en los trabajos plásticos de los alumnos, realizados al final de cada clase.

Estoy convencida que es un medio visual didáctico favorable que en su mayor parte en las escuelas donde se aplicó el material didáctico se:

- A. Fortaleció estrategias de enseñanza y aprendizaje en el Programa de Educación Artística en el nivel básico en el área de artes visuales.
- B. Optimizó las actividades de aprendizaje del profesor tallerista de acuerdo a su plan de trabajo en sus contenidos temáticos como dibujo libre, dibujo dirigido, texturas, contraste, grabado, perspectiva, punto y línea, figura y fondo, lateralidad, dirección etc.
- C. Los alumnos conocieron la vida y obra del artista José Guadalupe Posada.
- D. Realizaron diferentes ejercicios relacionados con la gráfica de manera lúdica, como la aplicada en jabón, plastilina o fommy, algunos compañeros utilizan el unicel, pero no es recomendado y lo tratamos de evitar por la contaminación que genera al incidir sobre ese material.
- E. Experimentaron el proceso de impresión, reproduciendo su imagen creada.
- F. Desarrollaron una formación de la apreciación y goce estético de la producción de la obra artística en Aguascalientes a través de la expresión gráfica de José Guadalupe Posada.

El campo de trabajo en materia del diseño de medios visuales didácticos es vasto, es un terreno extenso por recorrer y no perder de vista esta opción importante para la educación artística en el área de artes visuales así como en danza, teatro, literatura, música y sin temor a equivocarme también en la educación en general.

Corroboro que el diseño de este medio visual didáctico para los profesores Tallerista del área de Artes Visuales de PROARTE, que nace por una necesidad palpable personal, estuvo bien realizada desde su principio con fundamentos de una metodología de diseño.

Aún con los resultados positivos todavía existen algunos puntos a modificar dependiendo del presupuesto que se pudiera gestionar para la producción del medio visual; el material canvas (tela)

fue muy acogido por los profesores talleristas, pero es costoso, este se podría cambiar a un couché de 250gramos laminado, para darle la protección e imprimirlo por los dos lados.

La producción fotográfica del procedimiento del grabado se tiene que cambiar a tomas amplias para percibir el tórculo, así como corregir la composición a dos fotografías por lámina y agregar más obras gráficas como algunas portadas de cuentos fantásticos.

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación del medio visual didáctico José Guadalupe Posada "El artista del negro y blanco", se concluye ser un medio que cumple con los objetivos propuestos, siendo así un recurso que aporta una enseñanza de grabado y conocimiento de la vida y obra de este artista en la educación artística en el nivel básico.

Los resultados de la evaluación al medio visual didáctico, fueron alentadores, en el criterio psicológico tuvo 93.3%, en el criterio de contenido 89.15, en criterio pedagógico 89.3% y en el técnico 90%.

Sugiero producir un formato digital de toda la información de las láminas y una presentación en power point, por que es un medio que se puede aplicar en los grados de quinto y sexto que cuentan con el equipo de enciclomedia; así como 6 placas de aluminio con representaciones de la obra gráfica de nuestro artista, en un formato de 15 x 15cm, integrarían un medio visual didáctico completo para optimizar los contenidos temáticos y actividades de los profesores talleristas de PROARTE.

No se ejecutaron las placas por lo costoso de la realización de los clisé, y es un medio que puede reproducir fielmente los detalles y expresión de la obra gráfica de Posada.

De acuerdo a los resultados obtenidos, es elemental que este medio visual didáctico tenga su real conclusión en la producción del mismo para cada uno de los Profesores Talleristas de Artes Visuales, del Programa de Educación Artística en el nivel básico, del Instituto Cultural de Aguascalientes; conveniente sería aun más si con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública lo produjera a nivel nacional para que cada escuela lo tuviera como el material didáctico de "Aprender a Mirar."

El reto es no quitar el dedo del renglón y gestionar para la obtención de recursos humanos y económicos para producir este medio visual didáctico "José Guadalupe Posada, el artista del negro y blanco". Medio que nos ha servido para presentarles a nuestros alumnos un artista que con su talento y constancia trascendió con su obra. Y dejarles a nuestros niños la semilla de que pueden realizar lo que se propongan con disciplina y convicción propia.

La realización de esta tesis me ha proporcionado gratas experiencias, como el conocer al Maestro Mercurio López Casillas experto en la materia biográfica de José Guadalupe Posada, a quién le comente que Posada fue el antecesor de los comunicadores gráficos, me confirmó el comentario y lo retomó para su conferencia que presentó en el Museo Posada. El conocer y convivir con la Maestra Carolina Castro Padilla, quién me facilitó información de los antecedentes de la educación artística en Aguascalientes.

Como docente de PROARTE y de la Comunidad Educativa Hanrath (sistema Montessori) considero no se debe tomar a la ligera el desarrollo de un ser humano en evolución, como es la de nuestros niños, es una actividad que se debe considerar con responsabilidad, ya que el avance de nuestros alumnos se irán dando dependiendo de la capacidad que tengamos nosotros como maestros para estimularlo para darles los elementos prácticos de la expresión artística para que se desenvuelva en ese campo; Así como tener la sensibilidad para captar que sienten, como están o que necesitan, por que ante la rapidez con que se vive en estos tiempos, nos olvidamos de lo esencial, el ser de cada individuo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Hargreaves, David J. "Infancia y Educación Artística", Motata, Madrid, 1996.
2. Martínez Camacho, Margarita, programa del curso "Actualización pedagógica en la Educación Artística", novena fase de carrera magisterial en el estado de Jalisco, Guadalajara, 1998.
3. Lorenzano, César, "La estructura psicosocial del arte", siglo XXI, México 1982, pp. 102-103.
4. Raymond, Thomas, "SABI-WABI-ZEN, El Zen y las artes Japonesas", Edicomunicación 1986.
5. Palacios, Jesús, (comp.), "Psicología evolutiva, 2. Desarrollo cognitivo y social del niño, Alianza Editorial, Madrid, 1984.
6. Eisner, W Elliot, "Educar la Visión Artística", Ed. Paidos. Educador 1972 E.U.
7. Revista de educación "Educar" Educación Artística nueva época número 15 Secretaría de Educación Jalisco
8. Garder, Howard, "Educación Artística y Desarrollo Humano" Ed. Paidos 1990
9. Castro Padilla, Carolina, "Apuntes sobre la Educación Artística en Aguascalientes" Consejo de la crónica, publicados en el Sol del Centro, 21 y 28 de septiembre, 5, 12 y 19 de Octubre del 2003 A/5
10. Marín, Ricardo, "Propuesta para trabajar la educación plástica y visual" Laboratorio Educativo U.U.A.
11. Jornada" del martes 23 de Agosto de 2005. Por Mónica Mateos-Vega "El Sistema Educativo menosprecia la formación artística: especialistas"
12. Rovira, Albert, "Grabado en linóleo" Daimon Manuel Tamayo. Madrid-Barcelona-México
13. Max, Kober, Kart. "El grabado a través del tiempo" editorial gente Nueva Edition Leipzig edic. Solo p/Cuba República democrática alemana. Traducido por Andrés Granados. 1981

14. Covantes, Hugo. "El Grabado Mexicano en el siglo XX 1922-1981" Dirección de Artes Plásticas INBA México, D.F. 1982
15. Dawson, John, "Coordinador por Guías Completa de Grabado e impresión Técnicas y materiales" Ediciones H. Blumes traductor. Juan Manuel Ibeas España, Madrid. 1982
16. La Jornada Semanal Suplemento 361 Posada... Siempre (I) Domingo 03 de Febrero 2002
17. Textos de Jean Charlot, Fernando Gamboa, Víctor M. González Esparza, Efraín Huerta, José Clemente Orozco, Calor Pellicer, Víctor Sandoval, Paul Westheim.
18. La Jornada Semanal Suplemento 362 Parece Chía; pero es Horchata (II) Domingo 10 de Febrero 2002. Textos Marco Antonio Campo, Luis Cardoza y Aarón, Hugo Gutiérrez Vega, Diego Rivera y Raquel Tibol.
19. Santa Luna, Carla de la Luz "Una Semblanza de cinco siglos de grabado en México" Editorial Universitaria Potosina, San Luis Potosí, México 2007 volumen I y II
20. Rodríguez García, Cristina, Rodríguez Velásquez, Mónica, Sarmiento Fradera, Magali, Becerra Prado, Gonzalo, "El Grabado historia y trascendencia" Universidad Autónoma Metropolitana Primera edición 1989.
21. Tibol, Raquel, "Gráficas y geográficas en México" SEP, UNAM. 1987
22. Báez Macías, Eduardo, "Fundación e Historia de la Academia de San Carlos" Colección Popular Ciudad de México, Complejo editorial mexicano. 1974
23. Bosque Lastra, Ma. Teresa, "Origen, desarrollo y proyección de la imprenta en México" Universidad Nacional Autónoma de México, Palacio de Minería, 1981
24. Rodríguez, Antonio, Posada "El artista que retrató a una época" Editorial Domes S.A. México 1977.
25. Castro Padilla, Carolina, "José Guadalupe Posada" libro de arte para niños. Instituto Cultural de Ags. México 1996
26. Murillo Revele, José Antonio "José Guadalupe Posada I" Instituto federal de Capacitación del Magisterio. México, 1963,
27. Atunez, Francisco, "Primicias litográficas del Grabador José Guadalupe Posada" ICA. México 1999

28. Carrillo Azpeitia, Rafael, "Posada y el Grabado Mexicano" Editorial Panorama
29. Martínez, Jesús, "Manilla y Posada. Grabadores de calaveras El grabado contemporáneo" Historia del grabado II Ediciones La rana 2006
30. Álvarez Bravo, Manuel, Carrillo, Rafael, Méndez, Leopoldo, Pellicer, Carlos, Zevada, Ricardo J. "José Guadalupe Posada ilustrador de la vida mexicana" Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. México. 1963.
31. La guía "Aprender a mirar, Imágenes para la escuela primaria" Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública. México 1998.
32. Wiman, Raymond V, "Material Didáctico Ideas prácticas para su desarrollo" Editorial Trillas, México 1973
33. Reynoso Ángulo, Rebeca, "La guía Aprender a mirar, Imágenes para la escuela primaria" Fue elaborado por la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, de la Subdirección de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública. 1998 México.
34. Wong, Wuicius. "Fundamentos del Diseño bi- y Tri- dimensional" editorial Gustavo Gili, S. A. 4º edición Barcelona. 1985.
35. Solanas Donoso, Jesús, "Diseño, arte y función " colección Salvat, Aula abierta Salvat 1983 Barcelona
36. Ogalde Careaga, Isabel, Bardavid Nissim, Esther, "Los Materiales didácticos medios y recursos de apoyo a la docencia" 2ª edición. Editorial Trillas. México 2003
37. Metz, Christian; "Análisis de las imágenes, Más allá de la analogía, la imagen" Ed. Tiempo Contemporáneo 1972.
38. Escudero Yerena, Ma. Teresa," La comunicación en la enseñanza" Ed. Trillas México 1989
39. Lazotti Fontana, Lucia, "Comunicación Visual y escuela" Aspectos psicopedagógico del lenguaje visual. Colección Punto y línea. EDICIONES G. Gili S.A. México D.F. 1983
40. Castañeda, Yañez, Margarita, "Los medios de la comunicación y la tecnología educativa" Editorial Trillas. México 20

PÁGINAS DE INTERNET

www.jornada.unam.mx/2005/08/23/ao4n1cul.php

www.sepiensa.org.mx

<http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/15/15vera.htm/>

D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Teresa Bracho, Edgar Becerra Bertram, Daniel Cortés Vargas, María de Ibarrola, Pedro Flores Crespo, Raquel Glazman, Antonio Gómez, Gregorio Hernández, Pablo Latapí Sarre, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez Gómez, Miguel Angel Rodríguez y Lorenza Villa Lever.
Noviembre 28, 2003.