

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN**

**"LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA"**

REPORTAJE

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO**

P R E S E N T A

ADRIANA BURGOS CORREA

ASESORA

LICENCIADA MA. DEL SOCORRO DE LA GUERRA MTZ.

MÉXICO 2010

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.

La función social del arte en la educación secundaria.

Índice

Dedicatorias y agradecimientos	
Introducción.....	4
Capítulo 1. El arte: factor determinante en el proceso socioeducativo.....	7
El arte en Iztapalapa ¿Es cosa secundaria?.....	9
El arte en la escuela secundaria.....	12
Vamos a bailar.....	14
Música para todos.....	16
Arriba telón.....	20
Manos a la obra.....	24
Esto es lo que me gusta.....	28
Capítulo 2. La realidad en las aulas. La educación artística.....	36
Arte ¿ para todos?.....	45
Tiempo para crear y disfrutar.....	47
Una transformación necesaria.....	52
Capítulo 3. La educación artística: una formación educativa integral.....	67
Interés de la sociedad por las disciplinas artísticas.....	76
El arte como herramienta necesaria y útil en la vida cotidiana.....	91
Conclusiones.....	102
Fuentes de información	

Dedicatorias y agradecimientos:

Finalizar este trabajo, significó mucho. Primero era una necesidad de realizarlo y concluirlo satisfactoriamente porque me lo prometí y se lo prometí a la gente importante en mi vida como a mi pequeña hija Romina y a Oscar quien siempre está a mi lado.

Es verdad que no fue fácil, al principio se me presentaron algunos impedimentos emocionales que afectaron de manera significativa mi vida y la marcaron para siempre, fueron demasiadas cosas, demasiadas emociones y desilusiones. Pero afortunadamente pude sostenerme y lo hice del pedestal más fuerte, mi hija, me agarré de ella y del recuerdo del ser que a pesar de haberse ausentado para siempre de mi vista, me hizo feliz y me brindó casi todo lo que pudo darme. Oscar con defectos y virtudes me dio sobretodo el más valioso regalo, Romina y por eso le estaré siempre agradecida; porque al mirar a través de los ojos de mi niña encuentro los de él.

Al realizar este reportaje, hallé el escape que mi alma necesitaba. Involucrándome de lleno en el tema encontré la manera de desviar mis pensamientos hacia algo productivo y que además me encanta, el arte, que de alguna u otra forma está presente en el día a día de las personas.

Este trabajo es gracias y para Romina, el pequeño gran amor y motor de mi vida. Hija te dedico mi esfuerzo y el cariño que plásme en esta labor. Te amo.

Gracias también a la profesora Socorro por tenerme paciencia y orientarme en todo convirtiéndose en mi amiga, a mis padres, sobre todo a mi madre por ayudarme de manera involuntaria o voluntaria a cumplir este sueño, a mis hermanas por incitarme a continuar y a mi abuela que desde el cielo me alentó a seguir adelante, gracias también a mis amigos porque siempre hacen falta y a toda la gente que ha creído en mí, gracias a dios, a la vida, a la universidad...gracias.

Introducción:

Este trabajo periodístico tiene la finalidad de proporcionar información y experiencias sobre el arte interpretativo, creativo y expresivo en el adolescente. El presente reportaje está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la educación artística, pero al mismo tiempo a los no interesados en ella; ya que la mayoría de las veces no se tiene el conocimiento de la importancia del arte en el desarrollo cognoscitivo, socio afectivo y psicomotriz del estudiante de secundaria.

El arte ha estado presente durante toda la historia de la humanidad, a través de las pinturas y los dibujos los seres humanos aprendieron a comunicarse y a manifestar emociones, la danza sirvió a la población para adorar dioses e invocarlos.

Con el paso de los años al arte ha sido la herramienta clave para el desarrollo óptimo de los individuos dentro de la educación, pero también es cierto que dentro de los planes y programas de estudio ha sido siempre muy poca la participación de actividades de índole artístico.

En las escuelas secundarias la educación artística adolece de ser considerada como una actividad primordial para una formación educativa integral. Aunque lo anterior no es absoluto, poco a poco la educación artística va ganando lugar dentro de las escuelas de educación básica del país.

Como ejemplo de ello tenemos los recientes cambios a los programas de educación artística para secundaria 2006 y los cambios que se le están realizando al programa de Artes para educación primaria, estos son logros importantes para el arte dentro del campo educativo. También, resulta beneficioso para los estudiantes de educación básica, que ahora pueden gozar de una mejor educación, estimulando así su mejor formación como individuos capaces de desarrollarse óptimamente dentro de los diferentes círculos sociales. Pese a todo lo anterior, el arte dentro de la educación tiene mucho por crecer.

Instruir a un adolescente en alguna disciplina artística, le da las bases para tener un mejor desempeño escolar y social, pues el arte le ayuda a desarrollar las destrezas mentales y psicomotrices que un individuo que nunca ha practicado una actividad artística difícilmente desarrollará.

Está comprobado pedagógicamente que si se fomenta en las personas desde muy temprana edad alguna actividad artística y si el arte sigue presente durante todo su desarrollo, como resultado se obtiene un individuo creativo, razonable, sensible a las manifestaciones artísticas, sano mentalmente y capaz de desenvolverse mejor dentro de la sociedad. Si lo anterior se concluye satisfactoriamente, entonces se ha logrado la función social del arte como un medio para sensibilizar a las multitudes.

Dentro de las comunidades existen diversos problemas sociales tales como la delincuencia, las riñas callejeras y por ende la inseguridad. El arte es un buen elemento para contra atacar estas plagas que día a día ensombrecen a nuestro país. Si al estudiante que cursa la educación secundaria se le incita a la creación artística, a gastar energía y desarrollar el pensamiento en crear e imaginar cosas productivas, entonces lograremos poco a poco erradicar al ocio y la violencia de las mentes de nuestros adolescentes, los futuros buenos o malos ciudadanos de nuestro país.

Se invita a que los profesores, padres de familia, alumnos interesados en las disciplinas artísticas, pero sobre todo a las personas no interesadas en el arte y la educación, lean este reportaje que tiene como finalidad acercar a las personas a la creación y a la valoración de la formación artística. Este reportaje pretende crear una conciencia social sobre el papel actual del arte en la educación y en la vida cotidiana.

En el capítulo primero de este trabajo periodístico se explica al arte como factor determinante el proceso socioeducativo. A través de la investigación documental y de campo planteo el papel de la educación artística en las escuelas secundarias de Iztapalapa, una de las delegaciones más marginadas y pobres del DF; algunos puntos y características del plan de estudios y de los

programas de educación artística. Además resalto las actividades artísticas promovidas por las Escuelas Secundarias Diurnas de la delegación Iztapalapa, los propósitos de la asignatura de artes en el plan de estudios para secundaria, las disciplinas más populares en las escuelas, los gustos y preferencias de los alumnos y algunos puntos de vista de profesores.

El segundo capítulo, “La realidad en las aulas. La educación artística.” Contiene una crónica de la maravillosa experiencia que tuve al permanecer durante el desarrollo de una clase completa de Artes Plásticas dentro de la escuela secundaria 117 al lado del profesor Manuel, quien fuera mi profesor de Artes Plásticas en esta secundaria hace algunos años. Se hace referencia también sobre cuántas Escuelas Secundarias Diurnas hay en la delegación Iztapalapa y cuántas horas se imparten en los planteles para la enseñanza del arte. En cuanto a la situación actual de la educación artística en el país y en las escuelas secundarias diurnas; se hace referencia a algunas entrevistas y comentarios de maestros de artes y expertos en el tema, como personal de la Dirección de Servicios Educativos de la delegación Iztapalapa y personal del área de artes en la Subsecretaría de Educación Pública.

El tercer capítulo fundamenta y justifica la función social del arte; la educación artística como parte indispensable de una formación educativa integral; el interés de la sociedad por las disciplinas artísticas y el arte como herramienta necesaria y útil en la vida cotidiana.

1.- El arte: factor determinante en el proceso socioeducativo

Ampliar la capacidad de percibir las cosas, de identificar sus significados culturales, personales y sociales, de reflexionar en torno de éstos, de comparar y de sacar sus conclusiones es en parte lo que el arte busca en los individuos.

El niño, desde el momento de su nacimiento, busca el conocimiento del mundo por medio de la percepción, ya sea visual, táctica o auditiva, y posteriormente llega a una etapa de conocimiento interpretativo e imitativo. En la medida que va creciendo, busca la forma de comunicación y expresión en relación con los demás; para esto, toma los elementos que considera importantes para su entendimiento, comienza a utilizarlos artísticamente y a proyectar situaciones vivenciales, que expresan sus relaciones con lo social, lo familiar y lo escolar.

El arte en la educación es de vital importancia, ya que estimula los valores sociales, morales, la autoestima y conduce a la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística; factores que contribuyen al espíritu social de todo individuo.

Cuando el niño ingresa a la escuela primaria recibe un condicionamiento que va limitando su forma de expresión, esto es, cuando no se le promueven las habilidades y las destrezas; cuando la educación se convierte en teoría, se pierde la practicidad y se aplica un aprendizaje conductivo y no inductivo. Todo esto constituye un rompimiento en el desarrollo que vuelve al niño más retraído y menos expresivo.

El maestro debe respetar la individualidad y expresividad del educando, de no ser así el profesor está contribuyendo a crear un problema en el estudiante que imposibilita su formación integral; el maestro no logra su función social, ni el niño se está formando como un ser creativo.

“Aquello que enriquece al niño en su capacidad creativa no es la obra creadora sino su proceso creador, es decir, ese suceder continuo de decisiones de toma de postura ante un diálogo abierto con aquello que se está creando. Esto es lo que afianza en su personalidad. ¿Y no es acaso esto la base de partida de toda educación? Lo que no queda plasmado en el papel, aquello que no se puede elogiar como obra maestra, puesto que no se ve ni se oye, es importante porque ha quedado plasmado en lo más profundo del ser y es el alimento de sus raíces que ha sido engendrado durante el proceso creativo.”¹

Si el niño no está en contacto con la enseñanza artística como un objetivo necesario para su desarrollo psicomotor, sensitivo e intelectual en la primaria, esto ocasiona que al iniciar el nivel secundario tenga dificultades tanto del manejo psicomotor de las actividades físicas, como el desarrollo de su pensamiento. Se vuelve un reproductor de esquemas, sin propuestas ni iniciativas, ya que el entusiasmo que desprendía del hecho de ser niño, en el campo del conocimiento del mundo se transformó en desinterés del saber por qué ha perdido el elemento más importante: la creatividad.

En el campo educativo los elementos integradores de la educación artística, son fundamentales; el conocimiento, la percepción, la sensibilidad, la apreciación artística, el sentido estético, la imaginación y la creatividad, la expresión y la simbología, y la psicomotricidad, los cuales son establecidos en la educación por la danza, la música, el teatro y las artes plásticas. Si estos elementos integradores no se establecen, la formación del niño no se realizará dentro de un sentido pleno y difícilmente habrá una relación armónica entre el individuo y el mundo exterior.

¹ Bisquert Santiago Adriana, Las Artes Plásticas en la Escuela, Ministerio de la educación y ciencia, 1977, Pág. 93.

El arte en Iztapalapa... ¿Es cosa secundaria?

La educación artística dentro de las escuelas públicas de la delegación Iztapalapa, contribuye al desarrollo personal de los estudiantes en aspectos como la estética, la cognición, la emoción, la integración social, la autoestima, entre otros.

En las escuelas de educación básica, la educación artística tiene como propósito introducir en el alumno el gusto y apreciación de las principales manifestaciones artísticas como lo son: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro; de esta manera se impulsa a que el estudiante desarrolle sus posibilidades de expresión.

El programa de educación artística tiene características que lo distinguen de aquellos con un propósito más sistemático. Es un programa que sugiere actividades muy diversas de apreciación y expresión que estimulan la percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad en relación con las formas artísticas.

En la escuela secundaria se deben tener como propósitos promover en los estudiantes el desarrollo de sus potencialidades cognitivas comunicativas; la confianza en sí mismos; la seguridad y el respeto en sus relaciones con los demás; la sensibilidad y creatividad para expresarse a través de los lenguajes artísticos y para apreciar las diversas manifestaciones del arte; así como el desarrollo de las capacidades y disposiciones para el aprendizaje permanente.

Las actividades de expresión y apreciación artísticas cumplen un papel muy importante en el logro de estos propósitos educativos porque la música, la danza, la plástica y el teatro generan en los alumnos sensaciones y emociones, les permiten expresar y construir ideas, desarrollar su imaginación y su capacidad creativa.

La educación artística no se debe limitar a los programas escolares en cuanto a horarios; ya que se relaciona por su naturaleza fácilmente con las otras asignaturas en las cuales el alumno tiene la oportunidad de apreciar distintas manifestaciones del arte, dándole un carácter de multidisciplinaridad a dichas materias. Pese a lo anterior en Iztapalapa la educación y más concreto aún la educación artística es evidentemente carente y escasa, el plan de estudios para la escuela secundaria plantea una gran diversidad en las materias de educación artística, sin embargo en las secundarias de la delegación Iztapalapa no se imparten más que dos o tres y como obligatoria sólo una, música. En la educación en general y dentro de la educación secundaria en Iztapalapa el arte queda en segundo plano.

Platicando con algunos profesores, directores y padres de familia de alumnos en secundaria, pude constatar que la sociedad en Iztapalapa no tiene conciencia de la importancia del arte o simplemente considera más importantes otras asignaturas por creerlas más funcionales y bueno quizá esto se acarrea ya de generación en generación. También tuve la oportunidad de platicar con jóvenes estudiantes de educación secundaria y la ventaja es que ahora en estos tiempos los alumnos se interesan por el arte, les resulta atractivo y divertido, incluso ellos si le ven la funcionalidad.

Platicando con alumnos de las escuelas secundarias 286 y 117 de la delegación Iztapalapa pude constatar que les gusta el arte pese a que muchas veces se encuentran limitados por diversos factores, obstáculos que muchas ocasiones están dentro de la escuela o de sus mismas casas.

El arte en las escuelas de Iztapalapa debe continuar expandiéndose y abarcando importancia dentro del plan de estudios y en los programas de educación artística debe otorgarse igual importancia a la expresión o producción artística como a la capacidad para apreciar las diferentes formas en que otros se manifiestan. Los dos aspectos son inseparables en la educación artística y están íntimamente relacionados: cuando alguien canta, dibuja o mueve su cuerpo, observa lo que él mismo hace y lo que realizan sus compañeros; comentan y comparan sus trabajos.

Al intercambiar puntos de vista sobre sus producciones o experiencias, los alumnos hacen conscientes sus gustos y motivaciones, conocen las formas en que los demás se manifiestan y con ello se favorece la adquisición de nuevos conocimientos e intereses.

Si bien se tiene que reconocer que a través de las actividades de expresión se da al estudiante la oportunidad de exteriorizar sus experiencias, lo que piensa y siente, el descubrirse a sí mismo y a los demás; es importante que en las casas de los estudiantes y dentro de las mismas escuelas se reconozca que la apreciación artística ocupa un lugar importante en el desarrollo del ser humano porque constituye la capacidad para observar, escuchar, percibir, disfrutar, identificarse y externar su opinión sobre la diversidad de su entorno; sin embargo es frecuente que en esta área se preste mayor atención a la expresión sobre las oportunidades para la apreciación. Este hecho, que aparentemente da prioridad al desarrollo de las capacidades creativas, en realidad se convierte en una limitación, puesto que reduce las posibilidades de niños, adolescentes y adultos para conocer y disfrutar, entre otras cosas de la música que no suele escucharse en el ámbito familiar, observar imágenes de pintura, fotografía y esculturas difíciles de encontrar en la vida cotidiana, expresar lo que sienten ante el desarrollo de una obra de danza y teatro, intercambiar ideas con sus compañeros sobre lo que representa el trabajo artístico; de ahí la relevancia de que en la escuela se impulsen las oportunidades de los alumnos para apreciar las manifestaciones artísticas.

La educación secundaria en Iztapalapa tiene mucho por hacer en cuanto al arte; si, el arte en Iztapalapa es cosa secundaria. Es evidente lo limitado del arte dentro de las escuelas. Si lo hay, si hay arte, pero no lo suficiente, no hay variedad, no hay lo que buscan los alumnos y lo digo en base a las entrevistas que realicé, ahí constaté el interés de la población estudiantil por aprender a tocar algún instrumento diferente a la flauta, por ejemplo. Pude darme cuenta de que les gusta su clase de música, pero ahí se queda en música y sólo unas cuantas horas a la semana. Siempre por debajo de las matemáticas y el español, ahí está el arte en las secundarias públicas de Iztapalapa.

Si se pretende cambiar la situación y posicionar al arte como una herramienta para el buen desarrollo social del individuo, la gente, los profesores, los alumnos y la sociedad, deben empezar a dejar de creer que el arte no sirve y que no es funcional.

“Tenemos que empezar a hacer conciencia sobre la importancia de poder desarrollar alguna actividad artística y fomentar el gusto y la disciplina a nuestros hijos y semejantes porque el arte cura,” mencionó en entrevista el profesor Manuel Martínez de la Escuela Secundaria Diurna 117.

El arte forma mejores individuos, personas con mayor sensibilidad, con valores. Es cultura y en la delegación Iztapalapa la hay, existen muchos espacios en esta delegación en donde se crea arte, en donde se difunde y en donde se le da la oportunidad a la gente de manifestar sus ideas, sus sentimientos, por medio de una canción, de un dibujo o de una pintura, ejemplo de ello es el FARO de oriente. El FARO es un foro dedicado al arte, es un lugar en el que las personas tienen acceso a la pintura, la música, la danza, el teatro, el canto y a la tecnología. En el FARO las personas pueden exponer arte, aprender arte y admirar arte, es un sitio en el que todos hablan el mismo idioma. Y así mismo existen las casas de cultura de las diferentes delegaciones en las que también se aprende y se enseña arte. Tenemos las bases solo hace falta pasar el arte de segundo a primer plano y de que se haga conciencia de la importancia que puede llegar a tener el desarrollar alguna actividad artista en la escuela secundaria y en la vida diaria de todo individuo.

El arte en la escuela secundaria.

Dentro de las actividades artísticas el desempeño de los niños no debe calificarse totalmente con el cumplimiento de objetivos determinados previamente, sino también con el interés y la participación que muestren en las actividades que el maestro realice.

El propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria según el plan de estudios secundaria 2006 tiene que ver con que los alumnos se adentren en el conocimiento de un lenguaje artístico y día a día lo practiquen con la finalidad de que mezclen las habilidades y conocimientos relacionados con el pensamiento artístico. De acuerdo al más reciente plan de estudios para secundaria 2006 las escuelas tienen como propósito promover aquellas actividades artísticas que tienen como finalidad desarrollar la sensibilidad y la capacidad de percepción del alumno.

En los salones de clases se deben realizar actividades en las que el alumno pueda experimentar las posibilidades expresivas con materiales, movimientos y sonidos. Si se pretende lograr esto, el estudiante habrá de conocer las técnicas y los procesos que le permitan expresarse artísticamente, gozar y sentirse atraído por el quehacer artístico, comprender que el arte está relacionado profundamente con la vida social y cultural del país y desarrollar un juicio crítico para el aprecio de las producciones artísticas.²

“Mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima y propiciar la valoración y el respeto por las diferentes expresiones personales, comunitarias y culturales.”³

Las actividades artísticas que se imparten en las escuelas públicas de la delegación Iztapalapa, tienen que desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del estudiante mediante el conocimiento y la utilización de recursos de las distintas formas artísticas.

Luego entonces según el plan de estudios secundaria 2006 y de acuerdo con el programa de Artes que se curse (Danza, Música, Teatro o Artes Visuales), se pretende:

² Secretaría de Educación Pública, 2006, Plan de estudios secundaria, Pág. 41.

³ Ídem.

Vamos a bailar

Con la danza, según el plan de estudios para secundaria 2006, se pretende que los estudiantes reconozcan su cuerpo y el movimiento como un medio social de expresión y comunicación aprendiendo a conocer e interpretar el mundo. La danza en la secundaria brinda a los estudiantes los elementos que les permitan reconocer las formas corporales de la realidad. Así mismo el baile les proporciona los conocimientos para lograr objetivamente la comunicación de sus ideas y emociones personales.

Otro de los propósitos de la danza dentro de la educación secundaria es acercar a los estudiantes a conocerse y conocer a los otros manteniendo el respeto y la comprensión de formas similares y diferentes de representar la realidad, tanto de personas como de grupos sociales.⁴

- **La danza en la educación secundaria**

La danza ha formado parte de toda la historia de la humanidad, nos sirve como un medio para expresar y comunicar lo que sentimos.

No debemos pensar que la danza es sólo para unos cuantos o que no es para todos, porque de acuerdo a su sentido pedagógico, la danza contribuye al desarrollo social de todo individuo y por ende a la formación integral del estudiante.

Disponible en: <http://paxacu.com.mx> 22/07/ 2010

⁴ Ídem.

La enseñanza de la danza en la educación básica brinda a los alumnos experiencias de aprendizaje que les permite desarrollar una forma de pensar en la que involucran su personalidad y también una manera sensible y flexible de conocer y relacionarse con la sociedad y el entorno. Lo anterior según el programa de Danza para la educación secundaria 2006 será posible mediante tres ejes de enseñanza y aprendizaje, propios de las artes: expresión, apreciación y contextualización.

El eje de expresión trabaja en el uso sensible y creativo de la danza, donde el estudiante a través de esto forme secuencias de movimientos y danzas que manifiesten sus gustos, aspiraciones, intereses y necesidades. Por medio de la danza y bailes tradicionales se les permitirá conocer a los alumnos su propia cultura y otras diferentes.

El eje de apreciación aproxima a los estudiantes a las manifestaciones dancísticas del entorno para hacerlos más sensibles, además este eje le ofrece al adolescente un marco estético que le permite argumentar sus preferencias dancísticas. La apreciación no solo se centra en lo que otros hacen, también incita a reflexionar sobre las producciones que se realizaran en clase.

La contextualización permite a los estudiantes comprender y conocer las aportaciones de la danza en la formación de los sujetos así como el sentido que la experiencia dancística tiene para el alumno. Con este eje el adolescente aprende las formas de concebir y usar el cuerpo en distintos contextos socioculturales, momentos históricos y en los medios de comunicación.⁵

⁵ Educación básica, Secundaria, Artes, Danza, Programas de estudio 2006, Pág. 27.

En la educación secundaria, según el programa de Artes 2006, la danza se considera un espacio donde los adolescentes conocerán a través de distintas vivencias, los elementos del lenguaje del movimiento para manifestar lo que sienten y piensan, y de esta manera les permitirá conocer y comprender el cuerpo desde una perspectiva estética y cultural. Esta visión de la danza implica acercar a los alumnos a experiencias que consideren sus necesidades para construir aprendizajes propios de la disciplina y evaluarlos considerando las ideas y los procesos que se involucraron en su trabajo.

Cabe mencionar que aunque los contenidos del programa centran su atención en el quehacer dancístico, dentro de este se insinúa y se aproxima a los estudiantes hacia otras disciplinas artísticas de su interés.

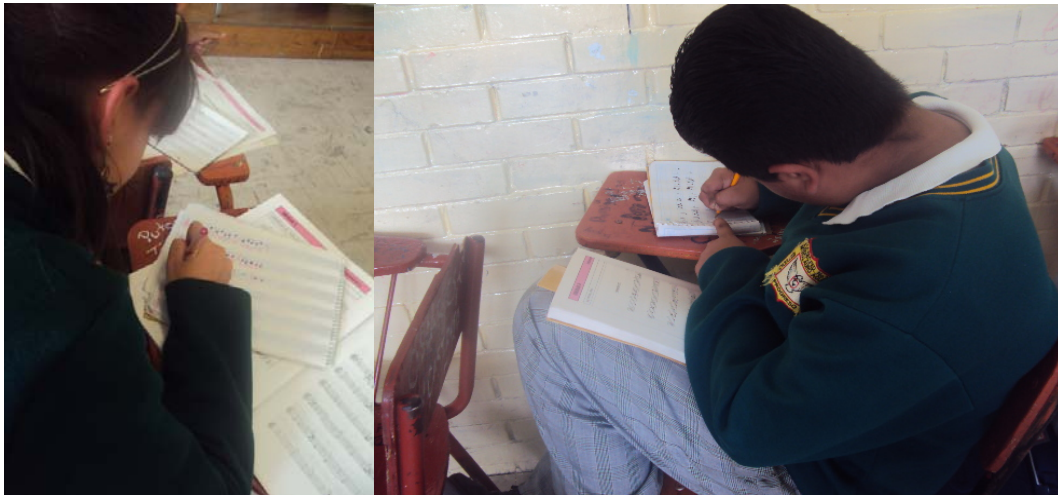
Música para todos.

En la secundaria se debe ofrecer a los adolescentes la posibilidad y los medios para hacer música, tratando de que los estudiantes disfruten realizarla de manera individual y también en grupo. Con el desarrollo de la apreciación musical, crece la sensibilidad y la percepción artística de alumno. De igual manera, mediante el ejercicio de las prácticas musicales se favorece en el estudiante la creatividad. Finalmente con la música se pretende formar alumnos críticos y respetuosos de la diversidad musical de México y del mundo, contribuyendo así a la construcción del sentido de pertenencia a una cultura nacional.⁶

- **La música en la educación secundaria.**

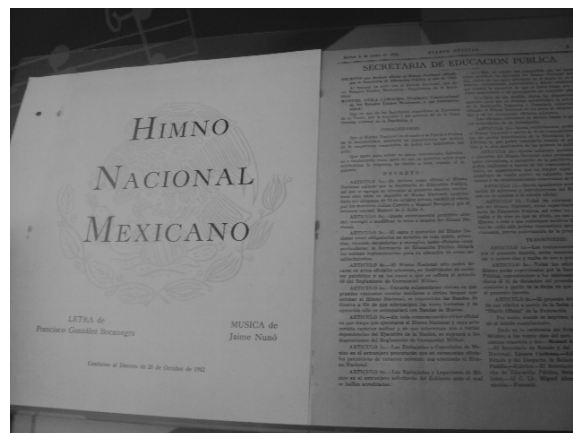
Los niños desde que inician su escolaridad ya traen un bagaje de experiencias sonoras y musicales. Las madres les cantan a sus niños dulces canciones para que se duerman y posteriormente poco a poco los pequeños memorizan y cantan al mismo tiempo con sus mamás disfrutando de esta manera la música y los cantos. Luego la escuela debe cumplir una labor importante porque debe ampliar, desarrollar y enriquecer ese bagaje.

⁶ Secretaría de Educación Pública, 2006, Plan de estudios secundaria, Págs. 41- 42.

Alumnos de Música en la escuela secundaria 286. Foto: Adriana Burgos Correa

De acuerdo al programa de música, el contacto con ésta y el alumno que se establezca en la escuela, tienen que representar una vivencia significativa para los alumnos, y ha de garantizar el conocimiento de diversas manifestaciones musicales del país y de otras culturas y sociedades. Lo anterior con la finalidad de que los alumnos se firmen críticos pero respetuosos hacia el patrimonio musical y que conozcan y valoren la diversidad cultural de México y de otros países de todo el mundo.

Himno Nacional Mexicano, Museo de las Culturas Populares. Foto: A. B. C

La práctica del canto del Himno Nacional forma parte de la celebración de ceremonias cívicas y de diversas tradiciones escolares, de esta manera los estudiantes se forman una conciencia histórica y valoran la identidad nacional. Lo anterior hace que la música y el canto se vinculen con otras asignaturas del plan de estudios; Historia II y Formación Cívica y Ética I y II.

Para los adolescentes en secundaria la música representa, entre otras cosas, un medio gracias al cual construyen su identidad y se diferencian de los otros. La música les da un sentido de pertenencia al grupo de amigos o de compañeros.

Los estudiantes a esta edad en la que se encuentran en secundaria frecuentemente se reúnen para integrar sus primeros grupos musicales; por lo que la clase de música puede representar un espacio decisivo para afianzar este interés por la música, además de constituir un puente entre las prácticas musicales cotidianas de los alumnos y la música escolar.

Los jóvenes forman el sector de la sociedad que quizá más música consume, el segundo artículo que más consumen los jóvenes mexicanos son discos compactos...⁷

El programa de música para secundaria 2006 establece que la secundaria debe ser el espacio donde, sin ningún tipo de discriminación y respetando los

ideales de cada alumno, se les brinde la posibilidad de escuchar música de géneros y estilos diferentes de aquélla a la que normalmente tienen acceso. Esto con el fin de ampliar su visión acerca de la música, enriquecer sus gustos musicales y formarse un juicio crítico.

Guitarras, Museo de las Culturas Populares. Foto: A. B. C

En el programa de música para secundaria 2006 se pretende que los jóvenes no sólo sean receptores de la música que otros hacen, sino hacedores de música o creadores; para de alguna manera apoyar el desarrollo de la creatividad de los alumnos.

⁷INEGI Encuesta Nacional de Juventud (2000).

En la clase de música y de acuerdo al contenido del programa de dicha materia, se consideran también los ya citados tres ejes de aprendizaje: expresión y apreciación que articulan el trabajo con la música en la escuela primaria y un tercero llamado contextualización el que estudia la vinculación de la música con el entorno, la sociedad y la cultura.

El eje de expresión incita a que los alumnos disfruten al hacer la música, tanto a nivel individual como de forma colectiva. Se pretende generar las condiciones para que los alumnos improvisen y con ello se adueñen de los elementos del lenguaje musical, desarrollando de esta manera sus habilidades vocales e instrumentales.

Jorge Negrete. Museo de las Culturas Populares. Foto: A. B. C

Cuando los estudiantes practican música en grupo se busca reforzar los valores de responsabilidad, compromiso, respeto y solidaridad. Con el eje de apreciación se pretende desarrollar la sensibilidad y la percepción auditiva para fomentar en el adolescente una actitud de escucha atenta. Para que el eje de apreciación tenga sentido, la escuela debe ofrecer las oportunidades y herramientas necesarias para que se pueda escuchar música de diferentes géneros, estilos y épocas, de diversas culturas y sociedades, ya sea en forma grabada o en vivo. En la música con el eje de apreciación se pretende formar alumnos sensibles, curiosos, abiertos, críticos y respetuosos de la diversidad. Con el eje de contextualización se pretende que los alumnos comprendan la función de la música en la vida cotidiana y su participación en los diversos aspectos sociales, culturales e históricos del mundo.

El programa de música plantea que los alumnos primero exploren su entorno cercano, conociendo la música de su comunidad o región así como la diversidad y riqueza de México. Después se puede empezar a descubrir la música de otros países.

El eje de contextualización se basa en la observación de aspectos que tienen que ver con el contexto del entorno dando pie a que se pueda realizar una interrelación de contenido con algunas otras asignaturas.⁸

Arriba el telón.

El teatro en la secundaria ofrece a los estudiantes las herramientas que les permiten reconocer el cuerpo y la voz como vehículos de comunicación para externar sus ideas, sus sentimientos o sus intereses, así como para conocer e interpretar la realidad.

De acuerdo al programa de esta asignatura, en las escuelas se debe brindar a los estudiantes la posibilidad de explorar todas las actividades del teatro tales como la actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, iluminación, sonorización, etcétera y también la oportunidad de valorar la diversidad cultural.⁹

- **El Teatro en la educación secundaria.**

El arte dramático, también conocido como teatro, debe ser una forma de diversión tanto para los espectadores como para los actores, el teatro para quien se dedica a hacerlo debe ser siempre una forma de vida, para que de esta manera lo disfruten y lo hagan disfrutar.

⁸ Educación básica, Secundaria, Artes, Música, Programas de estudio 2006, Pág. 30.

⁹ Secretaría de Educación Pública, 2006, Plan de estudios secundaria, Pág. 42.

El alumno en la secundaria es un joven que está comenzando en la adolescencia, una época en la que cambian las responsabilidades y las obligaciones con la sociedad. El adolescente en esta etapa está redescubriendo su identidad y modificando sus ideales culturales, con símbolos propios.

Para los estudiantes de secundaria el teatro es la oportunidad de expresión que buscan y la necesidad de expresar sentimientos, el teatro en la secundaria es esa fuga de la realidad, que a la edad de los estudiantes de este nivel se vuelve complicada y difícil. Es el pretexto perfecto para la convivencia en grupo y el intercambio de ideas.

La clase de teatro es un espacio para la creatividad y la reflexión. Los ejercicios lúdicos-teatrales, los de caracterización y las improvisaciones no contribuirán plenamente al aprendizaje si no existe un momento de reflexión y análisis posterior a la actividad. Por lo anterior según el plan de estudios para secundaria 2006 en la clase de Teatro se busca evitar las clases estáticas en las que el único método didáctico sea la exposición; al contrario, se suscitará la participación y actividad del alumno.

La base del Teatro escolar es en gran parte el juego. El juego es una forma (a veces individual, a veces colectiva) de hacer teatro de manera empírica e intuitiva. Los niños juegan a ser de todo, juegan a ser padres de familia, doctores, vaqueros, utilizan cosas tan simples como el cordón de la plancha, para cantar cuando juegan a ser cantantes y forman su escena con el ingrediente principal, la imaginación.

Disponible en: ugeltumbes.files.wordpress.com/2008/11/teatro 13/08/2010

El juego se puede entender como una manera sutil de la representación, por lo que es también un acto creativo. Entonces según el plan de estudios para secundaria 2006, el teatro en la educación básica pretende recuperar esta tendencia natural del niño al juego y a partir de éste, orientarlo al desarrollo de sus habilidades creativas, críticas y argumentativas. De esta manera el alumno que ingresa a la secundaria ya tuvo un acercamiento con el arte en la primaria y se desarrolló en este medio jugando. Ahora ya no es un niño, es una persona que está cambiando e intentando encontrar su propia identidad como adolescente. Por esto, de acuerdo al plan de estudios para secundaria 2006 los ejercicios que se usarán en el aula para hacer teatro deberán estar claramente definidos en su propósito, para evitar que los alumnos se sientan tratados todavía como los niños que fueron.

La mayoría de las veces en las escuelas los alumnos y en algunas ocasiones los mismos maestros piensan que con el montaje de una obra de teatro cumplen con los propósitos de la asignatura y, no se debe olvidar que montar una obra es un medio para alcanzar todos los objetivos del programa de teatro. Es por esto que de acuerdo al programa de estudios, durante los tres años de secundaria los alumnos vivirán la experiencia de crear un montaje, enfocado precisamente, al conocimiento del proceso y no estrictamente al resultado final.¹⁰

¹⁰ Educación básica, Secundaria, Artes, Teatro, Programas de estudio 2006, Pág. 24.

Los estudiantes al escribir el guión de una obra manifestarán su necesidad de comunicarse a través de la improvisación desarrollarán su ingenio y la rapidez de pensamiento para que por medio de las ideas fluya su imaginación. Todo esto con la confianza y el debido respeto entre toda la clase para lograr formar un ambiente cómodo y sano.

El teatro le da al alumno la posibilidad de entender el mundo en otros contextos, de transformar lo que ve y lo que oye para mostrar su punto de vista con el lenguaje teatral, que es una herramienta más para la formación de un ser humano.

En el programa de Teatro para la educación secundaria 2006 se manejan tres ejes de aprendizaje. (Eje de expresión), el pensar (eje de apreciación), y el comprender (eje de contextualización) con la posibilidad de integrar los aprendizajes y brindar a sus alumnos una experiencia completa.

En el eje de expresión los alumnos podrán comunicar de forma creativa su visión del mundo y su interpretación de un texto dramático, a partir de los movimientos, la gestualidad o la voz. La expresión les permitirá conocer el lenguaje teatral y aprender a expresarse con su propio cuerpo, mediante la dirección o la escritura de un texto.

Con el eje de apreciación los alumnos se relacionarán con las artes escénicas a partir de la percepción y decodificación de los elementos visuales y sonoros del mismo, conociéndolos como un medio de expresión humana y desarrollando una mirada crítica hacia el teatro, así los estudiantes lograrán un punto de vista y una opinión personal susceptible de ser argumentada y sostenida.

Con la contextualización los adolescentes comprenderán los aspectos históricos, sociales y culturales de distintos trabajos teatrales reconociendo su vinculación con el momento histórico, social y cultural en que fueron creados y con el que viven ellos. Comprenderán las relaciones que existen entre el teatro y todo el alrededor, de tal manera que durante los tres grados formarán una definición personal del teatro y del arte.

Las artes en general suelen relacionarse entre sí, por lo cual el teatro en la secundaria incluirá aspectos de Artes Visuales, Danza y Música. De esta forma al encontrarse con otras manifestaciones artísticas, ya sean visuales, auditivas, en movimiento o multidisciplinarias, el alumno tendrá las herramientas para acercarse a ellas y valorarlas.¹¹

Manos a la obra.

De acuerdo al programa de esta asignatura para educación secundaria, se debe ofrecer a los estudiantes diversas experiencias con las artes visuales para que puedan comprender el vínculo de las imágenes con el mundo social, así como facilitar la comprensión de las formas en que las culturas han representado la realidad. Con las artes visuales se tiene que fortalecer en los alumnos: la creatividad, la percepción visual y la sensibilidad estética.

Alumnas de Artes Visuales en la escuela secundaria 286. Foto: A. B. C

¹¹ Íbidem, Pág. 25.

Además con las artes visuales se propicia que los adolescentes asuman diferentes actitudes respecto a su propio aprendizaje y al papel que las imágenes juegan en su vida.

- **Las Artes Visuales en la educación secundaria**

Dentro de la vida de los adolescentes las imágenes juegan un papel muy importante, toda la vida estamos rodeados de imágenes, fotografías, cine, ilustraciones, Internet. Los jóvenes por medio de las imágenes se ayudan a formarse sus gustos estéticos, a través de una ilustración son capaces de entender todo un texto y haciendo un dibujo expresan sentimientos y mucho más que mil palabras. El contacto visual para los adolescentes es de suma importancia y las imágenes que retoman de su entorno les sirven para modelar universos visuales propios donde conviven múltiples mensajes, formas y estilos.

El papel del contacto visual en la escuela es un tanto imperceptible, se tiene la idea de que los alumnos no ocupan las imágenes para ninguna otra cosa más que para comprender un texto de biología o para no hacer tan aburridas las páginas del libro de historia. Dentro de las escuelas la presencia de las imágenes artísticas es prácticamente nula en las aulas. Debería ser dentro de las escuelas en donde se les brinde a los alumnos la posibilidad del acercamiento con el arte visual, ya que muchos de los alumnos no tienen esa facilidad en sus hogares. La escuela tendría que ser el medio para acercar al alumno a las artes visuales y explotar en las aulas, que nuestro país cuenta con una larga y muy rica tradición plástica. Y si dentro de las escuelas no se procura un acercamiento a las artes visuales, mucho menos se enseña a ver, observar y admirar a los alumnos.

Alumna de Artes Visuales en la escuela 286

Foto: A. B. C

En el interior de las Escuelas Secundarias Diurnas de Iztapalapa, la disciplina que más predomina con respecto al arte es la música como asignatura para todo el alumnado y artes plásticas o dibujo técnico dentro de los talleres optativos. Existen algunos otros talleres dentro de las optativas que los estudiantes podrían elegir, pero lamentablemente en las escuelas no se imparten todos.

Esto por la escasez de profesores especializados en la materia. Por ejemplo, no hay en las escuelas profesores de teatro, como lo menciona en entrevista la Maestra Alma Rosa. “En muchas escuelas no se cuenta con todas las disciplinas artísticas en parte, porque en las escuelas se carece de profesores especializados en arte; es decir, no hay verdaderos maestros de teatro o de artes visuales (...) y así infinidad de casos que obstaculizan o traban el que se imparta una buena educación artística y que además resulte atractiva para los alumnos.”¹²

Los programas por grado escolar sugieren actividades específicas de expresión y apreciación de acuerdo con el nivel de desarrollo que los alumnos deben haber alcanzado al final del curso.

En los planteles educativos se incita a la visita de museos y zonas arqueológicas abiertas al público para así despertar la curiosidad de los niños y estimular su percepción de las diferentes formas de la expresión artística, para que este propósito se cumpla los maestros no deben pedir a los niños que copien los datos de las obras, ya que desvía con frecuencia su atención de la obra, mejor deben incitar a los alumnos a disfrutar profundamente la obra y a tratar de comprenderla.

En las aulas se debe considerar la observación y la práctica como la base para promover la reflexión y el desarrollo de habilidades y actitudes para la educación artística.

¹²Alma Rosa García, entrevista, 22 de Septiembre 2009

Mediante la observación, los estudiantes podrán conocer las formas concretas que adquiere la educación artística en los planteles: qué tipo de actividades se promueven en el sentido de estas actividades, los medios y recursos que utilizan los profesores en el desarrollo de las actividades, sus reacciones frente a diversas propuestas y tareas, entre otras cuestiones.

El propósito básico y fundamental de la educación artística es desarrollar continuamente las capacidades expresivas y el gusto estético de los estudiantes, precisamente esto es lo que los profesores tienen que cuidar al tratar de involucrar a los alumnos en las actividades artísticas que se imparten en las escuelas secundarias y así mismo lograr mantener a los estudiantes interesados en las asignaturas de artes.

Alumno de Artes Plásticas en el taller de la secundaria 117, Foto: A. B. C

Las escuelas de educación básica de la delegación Iztapalapa, en teoría tienen que ofrecer las oportunidades para que los estudiantes se relacionen con los diferentes lenguajes artísticos a través de actividades que les permitan experimentar sus propias posibilidades para la expresión musical, corporal, plástica, teatral y aprecien obras artísticas a su alcance, así desarrollarán su interés y gusto por el arte.

Los principales propósitos de la asignatura de Artes según el plan de estudios de secundaria, son que comprendiendo la importancia de los lenguajes artísticos, los maestros atiendan los intereses y las posibilidades del alumno para aprovechar las potencialidades educativas de la apreciación y la expresión artística.

Esto es lo que me gusta.

Dentro de las aulas de educación secundaria una de las disciplinas artísticas más populares es música; donde los alumnos tienen una pequeña introducción al gran mundo de los instrumentos y las notas musicales. Esto es porque es la única asignatura de arte impartida para todos los alumnos en todos los niveles y que se evalúa como una materia obligatoria a diferencia de los talleres.

En la clase de música, el profesor se encarga de enseñar a los adolescentes a vocalizar y a entonar algunas melodías; también les muestra y enseña el significado de las notas musicales; pero sin duda alguna lo más apasionante e interesante de las clases de música para la mayoría de los estudiantes es el aprender a tocar un instrumento musical, en particular la flauta.

Pablo Cisneros, profesor de Música en la escuela 286. Foto: A. B. C

El profesor Pablo Cisneros, tiene ya 15 años dando clases de música en la Escuela Secundaria Diurna 286 y después de una larga incapacidad por enfermedad vuelve a retomar las clases diciendo que le dolió más que otra cosa abandonar a los alumnos tanto tiempo.

“De por si ya el tiempo de clase es poco y luego uno ya está viejo y con un chifloncito se enferma, pobres chicos. Pienso que a la materia se le deberían asignar más horas porque hay muchas cosas que llevan tiempo y no alcanzamos a ver, como la preparación de coros.

La clase de música es muy gustada por los alumnos, les llama mucho la atención aunque algunas veces pienso que no llena sus expectativas.

El arte nos ayuda a desarrollar habilidades como la memoria y el aparato psicomotor. El arte está en todos lados, en todos lados hay música.”

El maestro Pablo se rasca un poco la ceja derecha y después alza la mirada cansada, como si le pesara la cabeza hasta que sus ojos rojos se encuentran con los míos y me cuenta:

“Los nuevos programas que se están implementando están mal y esto es desde siempre porque toda la vida han menospreciado al arte dentro de la educación. Recuerdo que en el año de 1992 querían desaparecer la clase de música de la educación secundaria, querían darle más horas a las otras asignaturas, pero no se llevó a cabo porque no pudieron con los maestros de música.

La situación en el país es muy difícil en relación al arte, además de todo le falta difusión y propaganda. Yo fomento en mis alumnos el interés por el arte a través de la música, del canto; aunque ahora no cantamos mucho porque apenas comienzo y me da un ataque de tos impresionante. Pero hacemos ejercicios y cuestionarios. El nivel del arte dentro de la escuela es limitado y reprimido, pero no se puede hacer más.”¹³

Maribel tiene 15 años y es alumna de la Escuela Secundaria Diurna 117 en la delegación Iztapalapa, dice que una de sus materias favoritas es Música y que le gusta porque se le hace entretenida y divertida. “La clase de música me gusta porque me encanta tocar la flauta, también sé tocar un poco el piano. Creo que música y educación física son mis materias favoritas porque me parecen divertidas. Me gustaría que en música pudiéramos practicar algunas veces al aire libre con la flauta, que nos enseñen a tocar otros instrumentos y que el maestro sea más comprensivo.”¹⁴

¹³ Cisneros Pablo, profesor de música, entrevista, 3 de Mayo 2010.

¹⁴ Hernández Maribel, estudiante de educación básica, entrevista, 22 de febrero 2010.

Y es que la flauta ya desde hace algunos años va incluida en las listas de útiles escolares y casi a todos los alumnos que van de primaria a secundaria les entusiasma la idea de poder aprender a tocar este instrumento; de hecho cuando por fin llega el día en que el profesor comenzó con las clases se pueden ver y escuchar a los muchachos por las calles entonando si, la, sol, la, si, si, si, la, la, la, si, si, si...o bien el *Himno a la alegría*.

También en la secundaria se dan talleres a los alumnos, algunos de estos talleres son: danza, computación, cocina, electricidad, carpintería, artes plásticas, entre otros. Asegura Manuel Martínez Gonzáles, profesor de Artes Plásticas de la secundaria 117 que existen para secundaria alrededor de 27 talleres y que la realidad es que en las escuelas sólo se imparten dos o tres.

Manuel Martínez, profesor de artes plásticas en la escuela secundaria 117. Foto: A. B. C.

De estos talleres los alumnos eligen uno y lo llevan como parte de su plan de estudios, por lo regular las niñas eligen talleres como cocina o danza y los niños electricidad o carpintería; pero sin lugar a dudas unos de los talleres con más demanda son computación y artes plásticas. El profesor Manuel dice que pese a que le redujeron las horas de clase a la semana sigue con los grupos saturados. “Los alumnos buscan mucho el taller de artes plásticas, les gusta y es de los más llenos.”¹⁵

¹⁵ Martínez Manuel, profesor de artes plásticas, entrevista, 19 de mayo 2010.

“Las artes plásticas es formar y conformar ideas”:

Joaquín Padilla.

Joaquín Padilla es maestro de Artes Plásticas desde hace cinco años. Inquieto, de mirada ágil como si quisiera conservar en su memoria cada detalle de nuestro encuentro y mientras fuma un cigarrillo, el profesor comienza a platicar de una manera muy ligera sobre su percepción de las artes plásticas y el papel que tienen en su vida.

Alumno de Artes Visuales en la escuela secundaria 117. Foto: A. B. C

“Las artes plásticas son formar y conformar ideas con distintos materiales, las artes plásticas son imaginar y crear a través de pintura, dibujos, escultura, etc. Esta es una magnífica manera de expresar sentimientos y estados de ánimo; por medio de un dibujo o de una pintura se puede decir mucho... ¡De hecho el dibujo se considera un idioma! ¿Tienes ideas de lo que significa eso?... los primeros dibujos se encuentran en la etapa prehistórica.

Alumno de Artes Visuales en la escuela secundaria 117. Foto: A. B. C

En ese entonces los hombres representaban en las paredes lo que querían comunicar, era su manera de transmitir las ideas sin necesidad de mediar palabras. Por eso ahora el dibujo se considera como un lenguaje, mayor función social no puede haber... ¿o sí?

Dentro de las artes plásticas y visuales uno de mis favoritos es el dibujo; las razones son muchas, pero una de ellas es lo económico que resulta, ya que para poder expresar casi todo lo que queramos sólo necesitamos cosas tan sencillas como lo es un lápiz, ¡para crear sólo empleamos una mano!...y en su mayoría el papel es el soporte y el lápiz el instrumento.

Mis niños son artistas crean, se divierten, conviven, se expresan, yo los deajo. Sus clases de artes plásticas son gratas, bueno al menos eso intento. Mientras trabajan les pongo música y platicamos, nos tenemos confianza. Cada alumno trae su material aunque a veces yo les proporciono alguna cosa. Yo califico sus trabajos y les doy sugerencias para hacerlos mejor, la pasamos muy bien mientras practicamos arte. Son buenos muchachos. ”¹⁶

Computación resulta interesante para los alumnos pero resulta aun más atractiva para los padres de los alumnos; es decir, los estudiantes que al momento de elegir taller se inclinan por la computación de alguna manera han sido influenciados por sus padres con el argumento de que la computación es lo único útil para el futuro. Eliana es madre de familia y opina al respecto: “Yo pienso que la computación es una herramienta básica para el desempeño de la gente en la actualidad, la computación es para la gente bien, la gente inteligente.”¹⁷

Lo anterior es un error ya que no se puede pensar que la computación es lo único útil para la vida, sin duda alguna los demás talleres que se imparten en las escuelas secundarias son tan útiles como las matemáticas o la misma computación; pero si la mentalidad de la sociedad no cambia empezando por los padres de los alumnos que son parte fundamental de la sociedad y futuro del país, entonces lamentablemente no hay nada que hacer porque es fundamental que el gusto por las artes se instruya desde el hogar, que los padres fomenten en los niños desde pequeños el mismo interés por la música o la pintura como por las matemáticas y la geografía para que más adelante en las aulas las artes tengan el éxito suficiente.

¹⁶ Joaquín Padilla, entrevista, 15 de Septiembre 2009

¹⁷ Pulido Eliana, entrevista, 29 de agosto de 2009

Frida González Gómez terminó la primaria en un colegio particular de la delegación Iztapalapa "Isaac Newton". En este colegio se imparten diversos talleres a los alumnos entre los cuales están: música, danza, pintura, un taller de manualidades, en donde entre muchas cosas les enseñan a los niños a hacer paletas de diversas figuras con bombones o incluso cuentan con un coro y una banda de guerra; en esta escuela Frida aprendió muchas cosas hasta a tocar un poco la guitarra.

"Me gustaba mucho mi escuela, eran muy entretenidas las clases de manualidades hice muchas cosas bonitas, además siempre quise aprender a tocar la guitarra y ahí aprendí; mi mamá me compró una guitarra muy linda y bueno aunque sea fuera del colegio pienso seguir estudiando guitarra, quiero meterme a la estudiantina de la iglesia." Frida.

Disponible en: www.pianomundo.com.ar/.../2009/07/Guitarra.jpg
18/07/2010

Dentro del Isaac Newton, todos, absolutamente todos los estudiantes tienen que cursar estos talleres que se imparten en horas extras dentro del colegio al terminar las clases y tienen un valor extra curricular. A finales de agosto Frida inició su educación secundaria en la Escuela Secundaria Diurna 117, llegó la hora en que a diferencia de la primaria ella tenía que elegir uno y sólo uno de los talleres que se imparten en la secundaria y cuando le pregunté días más tarde cuál había sido su elección ella contestó:

"Yo quería artes plásticas porque me gusta mucho, pero mi mamá me aconsejó que eligiera algún otro y me decidí por computación...pero bueno al final me servirá para conseguir un mejor empleo o algo, dice mi madre. También como asignatura me dan música, es una materia más." ¹⁸

¹⁸ González Frida, estudiante de educación básica, entrevista, 29 de agosto de 2009

La niña que está entrando en la difícil etapa en donde se deja de ser niña, que está iniciando una fase en su vida en donde todo es o demasiado bueno o demasiado malo, también tiene que entrar en el dilema de elegir un taller, sólo uno. No es como en la primaria, sólo uno y además de todo, su decisión se ve afectada por Eliana; su madre, quien pensando que le hace un bien, le aconseja egoístamente lo que a ella le gusta para su hija o lo que quiere que su hija aprenda.

Le pregunté a Eliana cuáles son sus razones para interferir en la decisión de Frida sobre la elección de su taller y también el porqué “recomendarle” la computación.

— “Pues mira, yo pienso que la computación es una herramienta básica para el desempeño de la gente en la actualidad, la computación es para la gente bien, la gente inteligente.”

¿Entonces quién no aprende computación en la secundaria y en cambio es muy bueno para el dibujo o para tocar algún instrumento no es inteligente?

— Exacto, bueno más o menos, sí son creativos pero siempre he relacionado a esa gente con la vagancia o personas que no aspiran a mucho en la vida.

¿Crees que si Frida estudia alguna actividad relacionada con las artes no le dará ningún beneficio y mucho menos le servirá para en un futuro desarrollarse mejor en el ámbito social y laboral?

— Pues sí le sirve, en la primaria llevaba muchos talleres y creo que le sirvieron como distracción, o para desaburrirse pero no creo que el día de mañana pueda vivir de hacer paletas de bombón o de tocar la guitarra.

Por último Eliana ¿Qué tanto conoces de los grandes artistas en México y de las personas que dentro de sus actividades diarias incluyen alguna que tiene que ver con el arte?

— ¿Los artistas de México?, Luís Miguel, Shakira... pues es gente que ya nació en el medio y por eso triunfan en la tele y no conozco muchas personas que tengan aspiraciones de artistas y tampoco conozco a nadie que haya participado en bailando por un sueño...”

Con la entrevista anterior es muy fácil percatarse del desinterés de la madre de Frida por el arte y pues evidentemente Eliana no va fomentar en su hija el gusto por las actividades artísticas porque simplemente no considera que brinden un beneficio para la vida, además de que es muy claro su desconocimiento del tema.

2.- La realidad en las aulas. La educación artística.

Actualmente las Escuelas Secundarias Diurnas se rigen por un plan de estudios que la Secretaría de Educación Pública implementó en el 2006. En la secundaria es en donde se dan las oportunidades para obtener conocimientos y desarrollar habilidades para desenvolverse en la sociedad como individuos con valores y productivos, es por esto que esta etapa en la educación debe ser explotada y aprovechada al máximo.

La realidad es que en las Escuelas Secundarias Diurnas de la delegación Iztapalapa hace falta que la Secretaría de Educación Pública se asegure de que en los planteles haya lo necesario para que los profesores y directivos, puedan hacer que los alumnos cumplan el programa de la asignatura de artes y el del taller optativo, ya que muchas veces, la falta del material o mobiliario básico en las escuelas es lo que frena el adecuado seguimiento de los programas. Aunado a esto la falta de recursos dentro de las familias de algunos de los alumnos de las secundarias, ya que no cuentan con el dinero suficiente para comprar los materiales y participar en las actividades artísticas. Hay ocasiones que el material para trabajar es algo costoso y no todos los alumnos pueden comprarlo.

Lo que realmente pasa en las aulas es que los maestros y los alumnos se adecuan a los recursos, a las instalaciones de la escuela y a las posibilidades de trabajar. Como ellos mismos dicen: “se hace lo que se puede”¹⁹. Cuando escuché esto de la boca del profesor sentí muchas cosas y pensé otras tantas, primero sentí rabia y decepción porque creí que el maestro poseía cierto grado de conformidad y un tanto por ciento de mediocridad. Y me pregunté: ¿Es posible que pensando así tenga en sus manos la capacidad de instruir y el compromiso de educar con todo lo que implica la palabra, a los alumnos de esta secundaria?

¹⁹Cisneros Pablo, profesor de música, entrevista, 3 de Mayo 2010

Pero después al mirar el rostro del maestro y continuar la charla, pude darme cuenta de la fatiga que acarreaba. Sus canas blancas y su rostro ya un poco castigado por el tiempo me dejaron ver que seguro había luchado siempre por su pasión, la música, y que ahora simplemente estaba cansado.

Esto es lo que pasa y lo que ha pasado con el arte en la secundaria. Al paso de los años ha avanzado poco a poco y le ha costado a la gente como el profesor Pablo muchos años de lucha y de exigir espacio y tiempo para el arte dentro de los planes de estudio.

Aquí dos ejemplos del trabajo de los profesores de Artes en la Educación Secundaria.

- **Una tarde de kermés**

Es justo cuando la clase de Artes Plásticas comienza cuando ya todos los alumnos están sentados en las sillas que rodean seis mesas rectangulares dentro del aula de la Escuela Secundaria Diurna 117.

Pasan un par de minutos y el profesor Manuel lee la lista para anotar la asistencia, sólo falta un alumno Ricardo Hernández. El maestro dice que casi siempre es el último en entrar al salón porque siempre pasa al baño antes de clase y se tarda muchísimo haciendo quién sabe que cosa. Justo el maestro termina de darme esta explicación y por la puerta se ve entrar a Ricardo a quien en medio segundo el profesor regresa a la puerta para hacerlo pedir permiso para pasar.

La clase está completa y sin que el maestro diga nada, ya todos los alumnos tienen los cuadernos de dibujo lápices de colores sobre la mesa. Son un promedio de 15 estudiantes, más alumnos que alumnas.

El maestro está sentado en su viejo escritorio, que ya muestra las señas que le ha dejado el paso del tiempo, y no dice nada, no ha dado ni un a sola instrucción, tiene un libro cerrado en las manos y lo observa. Pareciera que los alumnos ya saben lo que tienen que hacer. En el salón se escucha un murmullo suave de los alumnos que platican entre sí, pero permanecen sentados y un poco en orden.

Después de quince minutos el maestro Manuel toma de nuevo su lista y se acomoda los lentes para poder ver lo que quiere leer. Entonces comienza a llamar a los alumnos uno a uno conforme a la lista para revisarles lo que creo es la tarea que encargó la clase anterior. Todos cumplieron con lo encargado, vuelven a sus lugares lentamente mientras el murmullo suave va tomando más intensidad.

Alumno de Artes Plásticas en la secundaria 117. Foto: A. B. C

Ya revisadas todas las tareas. El profesor se pone en pie y dice al alumnado que para el día de hoy necesita que en su cuaderno plasmen algo relacionado con lo que les haya ocurrido durante la mañana, pero que tendrán que ocupar la técnica de “puntillismo”. Y mientras les da estas instrucciones les pide que saquen sus plumones. La clase completa está en eso, cuando de pronto, todo da un impresionante giro. El orden y el mediado silencio se han ido, todo se volcó en una fiesta de colores y risas, del suave murmullo no quedó nada. Ahora si quieres que te escuchen tienes que gritar. Observo que entre las mesas se escabulle un alumno, es Ricardo y cuando me acerco para ver qué es lo que hace me estira la mano y me deja ver un puño de monedas insinuándome que sólo falta que yo le de una y se la doy. Ricardo se acerca al maestro y le da las monedas mientras le dice no se qué cosa y el profesor pasa a mi lado sonriéndome de una manera muy amable mientras abandona el aula. A los pocos minutos regresa el maestro Manuel vuelve a sonreír, con los brazos llenos de refrescos y botana, bueno hasta trae al conserje de ayudante.

Me encuentro en una auténtica kermés. El salón entero parece una feria, pero a pesar del ruido y de las risas, todos los alumnos están trabajando en lo que el maestro les encargó.

Manuel Martínez. Profesor de Artes Plásticas. Foto: A. B. C.

La clase dura doscientos minutos y el ambiente del aula es muy agradable, se nota que los aquí presentes pasan un rato muy ameno haciendo lo que les gusta, trabajan en equipo, se prestan los plumones, hacen bromas entre ellos. Todos los alumnos tienen una sonrisa en los labios y no paran de dibujar... el maestro; sonriente, sereno, en paz se encuentra sentado mientras lee un libro, pero de vez en cuando se puede observar que alza la mirada por encima de las páginas para darle una checadita a sus “chamacos”, como el mismo los llama.

El profesor Manuel, no por nada lleva dando clases de Artes plásticas cuarenta y cinco años. Es feliz cuando da la clase y hace felices a los alumnos creándoles un mágico ambiente en el salón. Hace con amor su trabajo y sus ojos lo muestran. Alguna vez en la secundaria tuve un maestro de Artes así, mi profesor de Artes en la 117. Mi profesor Manuel.

“Me encanta la danza y le encuentro ritmo a todo”:

María Carmen Campo Caporal.

La señorita María Carmen Campo Caporal es profesora de danza en el FARO de oriente y también en una Escuela Secundaria Diurna de la delegación Iztapalapa. En entrevista la profesora platicó un poco sobre cómo imparte su materia, su gusto por la danza y el trato que tiene con los alumnos.

“A los alumnos les gusta bailar, casi todos se ponen muy contentos cuando comienzo con la clase, ponen mucho empeño para hacer los pasos correctamente aunque es fácil que a veces se distraigan; a mí me encanta enseñarles a bailar las danzas regionales para los festivales y me da una gran emoción verlos cuando llega el día de la presentación porque es donde por fin se ve reflejado su trabajo y el mío y al final me queda una gran satisfacción cuando giro la cabeza y veo en los rostros de los padres de familia y los demás profesores una gran sonrisa agradeciéndole a los chavos.”

La profesora dice que en su clase es muy evidente que la mayoría de los estudiantes tengan interés y gusto por el baile, comenta que algunas veces les da la oportunidad para que participen en la elección del tema para la coreografía a montar y asegura que de esta manera ella se actualiza para conocer los gustos de sus alumnos.

La maestra de danza considera que sería bueno que le asignaran más horas a la materia, para poder llevar a cabo el programa de estudios completo de la asignatura y no a medias como algunas veces se queda por falta de tiempo.

“Algunas veces pienso que el tiempo que les dedico a mis alumnos es poco pero no hay más, la verdad sí me gustaría que se le diera más valor al arte dentro de la educación, ya que a los alumnos la clase les sirve de mucho, porque entre muchas cosas les ayuda a los niños a socializar entre ellos, a compartir y a trabajar en equipo y en coordinación con los demás.

Las actividades como la danza sirven a los estudiantes para que gasten toda la energía que les sobra a esta edad y así la gasta de la mejor manera, practicando arte y no perdiendo el tiempo y quemando neuronas jugando maquinitas o viendo violencia en la televisión.”

Cada que la maestra plática de sus clases y de sus alumnos los ojos se le iluminan con un brillo especial, su mirada parece perderse en la distancia, su cuerpo se emociona, recrea una y otra vez la dicha de ser quien pueda enseñar algo más que danza y a la vez parece que las piernas le tiemblan por querer marcar algún paso de baile.

“Me encanta la danza y le encuentro ritmo a todo siento que no hay mejor forma para utilizar el cuerpo y relajarlo, además de que cuando bailo con los alumnos me siento muy feliz y plena, siento que estoy haciendo algo bueno por ellos algo sano y limpio; les estoy instruyendo al amor al arte y a la cultura.”

“Considero que se deberían incluir dentro de los planes de estudios de la educación básica más materias relacionadas con el arte, no sé; pintura o ya mínimo darle mayor peso e importancia a las que ya son materias en la primaria y secundaria. A nosotros como profesores deberían brindarnos más facilidades y darnos los recursos necesarios para impartir mejores clases y me refiero a todo desde nuestro sueldo hasta las instalaciones mismas y no es que simplemente se trate de que nos paguen más para que podamos brindarle una mejor enseñanza a los alumnos; simplemente se trata de lo justo.”²⁰

²⁰ Campo Caporal María Carmen, entrevista, 12 de septiembre de 2009

“En la secundaria no me impulsaron hacia la lectura y estoy segura de que me hubiera encantado”: Alma Rosa García.

Alma Rosa García es parte del equipo de desarrollo curricular en la Dirección General de Servicios Educativos de la delegación Iztapalapa, Alma Rosa es licenciada en teatro y actualmente colabora en este departamento enfocada a la asignatura de arte en la educación básica.

“Creo que el arte está pasando, incluso ya atravesó, por un momento histórico desde que en el plan de estudios de la educación secundaria del 2006 se le dio mucho más peso del que tenía anteriormente. Este plan ya se generalizó en toda la República Mexicana, aunque la realidad es que no se aplica correctamente en las escuelas, muchas veces por falta de recursos y en otras ocasiones por otras causas.

En la educación secundaria es precisamente ahora cuando se están llevando a cabo los cambios en el plan de estudios y bueno, la idea es que el arte tenga un gran crecimiento en participación, al igual en preescolar, estamos teniendo logros, pero es difícil y aún queda mucho por hacer.

Prof. Alma Rosa García, personal de la DGSEI. Foto: A. B. C

En las secundarias el arte es ya una asignatura como lo mencionaba antes y se evalúa al igual que las matemáticas o español. Arte es la asignatura que a la vez se debe dividir en danza, artes visuales, música y teatro, digo que se debe dividir porque bueno, lo ideal sería que los alumnos eligieran alguna disciplina, la que les resulte atractiva o en la que ya tengan una base de conocimientos. Y

que lleven la misma disciplina en primero, segundo y tercer año de secundaria para darle continuidad, la mayor parte de las veces esto no sucede y bueno así lo decide cada escuela bajo sus posibilidades. En muchas escuelas no se cuenta con todas las disciplinas artísticas en parte, porque en las escuelas se carece de profesores especializados en arte; es decir, no hay verdaderos maestros de teatro o de artes visuales.

Por ejemplo, tengo en una escuela a una profesora de secretariado, que cuando el taller desapareció por todo esto de la tecnología y las computadoras en lugar de las máquinas de escribir, ¿por qué no? que se ponga a dar teatro y bueno ella hace su mejor esfuerzo y trata de capacitarse pero obvio no es lo mismo, ella es maestra de secretariado, sabe de secretariado, y así infinidad de casos que obstaculizan o traban el que se imparta una buena educación artística y que además resulte atractiva para los alumnos.

Otra de las situaciones que mencionaba es que el plan de estudios del 2006, es una propuesta súper padre, no se lleva a cabo en las aulas y esto está mal porque al final del día los programas de estudio, todos, están basados en el artículo 3º constitucional y por ende todo niño tiene derecho a lo que se estipula en los planes de estudio, nada más, es su derecho.”

Alma se levanta de la silla acojinada donde estaba sentada y camina un poco hasta el ventanal de la oficina en absoluto silencio de las instalaciones de la SEP, en donde nos encontramos mientras me comenta: “Me regreso un poco al punto de que en las escuelas no hay profesores especializados en arte, salvo los maestros de música por que ahí si como que les piden el perfil, bueno una de las causas, del porqué no hay profesores, es simple, no hay plazas por la crisis y la situación actual del país y a esto hay que agregar que en las secundarias se contratan profesionales que no necesariamente son maestros. Bueno de todo esto creo que se deriva un poco la deficiente, en muchos casos, enseñanza de la educación artística en las escuelas secundarias de la delegación Iztapalapa, asimismo se debe también a que los directores de las escuelas no ven verdaderamente importante esta asignatura.

Los problemas comienzan cuando al director no se le ocurre permitir que la maestra de danza siga al pie de la letra su programa y en cambio le pide a los de danza le saquen adelante el numerito del día de las madres o el del día del maestro, y digo no es que esté mal pero es prioritario darles a los alumnos una educación de calidad, para lo cual se necesita el tiempo de las clases, tiempo que no se puede ocupar para ensayar el baile del día de las madres. Si esto sucede nos quedamos en el puro baile regional, que además es de esos bailes de tú por allá y yo por acá y no me toques porque ¿cómo me vas a tocar? Y es entonces cuando entra otro factor obstaculizador los miedos y los tabúes de la sociedad porque tienen una visión pequeña sobre el arte, que viene desde un desconocimiento y así podría seguir y seguir mostrando lo difícil que resulta la tarea de impulsar el arte en la educación. Está visto lo que lo hace difícil no son los alumnos, es todo lo demás, pero los alumnos no, ellos tienen interés y una necesidad de expresar de alguna manera lo que sienten por esto surgen los movimientos culturales y algunos hasta contra culturales. Yo por ejemplo me acuerdo perfecto que en la secundaria no me impulsaron a la lectura y estoy segura de que a mí me hubiera encantado.

Yo empecé a leer en la preparatoria y el primer libro que tuve en mis manos fue Drácula, después seguí con Edgar Allan Poe y bueno no sabes, fui feliz. Esto también es importante los maestros no conocen a sus alumnos y la mayoría dice que los alumnos de secundaria son terribles y no, debemos apostarles, tienen potencial por eso surgen interesantísimas cosas en la calle y no en las escuelas; conciertos, muestras, bueno clarísimo los FAROS, que son un exitoso proyecto de arte contemporáneo y así infinidad de cosas. Pienso que parte de la solución está en que la sociedad y los profesores rompan sus esquemas porque el concepto de maestro ya cambió.”²¹

²¹ Alma Rosa García, entrevista, 22 de Septiembre 2009

Arte, ¿para todos?

La delegación Iztapalapa es de las más grandes y más pobladas del Distrito Federal, al mismo tiempo es de las más escasas en recursos, pero también es de las delegaciones que cuentan con más instituciones educativas. Iztapalapa cuenta con un sinnúmero de escuelas dentro de su territorio, entre preescolares, primarias, secundarias, secundarias para trabajadores. Todas en la modalidad de públicas y privadas y en los turnos matutino y vespertino.

En Iztapalapa existen 96 escuelas en la modalidad de Secundaria Diurna, 25 Escuelas Secundarias Técnicas, 10 Escuelas Secundarias para Adultos, 6 para trabajadores y 7 Telesecundarias.²² La asignatura de Artes forma parte de la educación dentro de todas las escuelas de Iztapalapa, aunque en algunas con mayor o menor participación.

Dentro de las escuelas Secundarias Diurnas de Iztapalapa el arte se practica de acuerdo a los recursos y a la determinación de cada plantel, es decir no en todas las escuelas se practican las cuatro disciplinas artísticas que plantea el programa de artes para la educación secundaria, en algunas escuelas se da teatro, en otras música, en algunas se practican las cuatro ramas del arte, en algunas otras sólo dos etc. La delegación se divide en cuatro regiones, entre las cuales está la Región Juárez, región de Iztapalapa en donde se desarrolló esta investigación.

La Región Juárez se forma por tres sectores; el sector 004, el 005 y el 006. En total dentro de esta Región se encuentran ubicadas 36 Escuelas Sec. Diurnas; el sector o la zona escolar 004 se conforma de 14 secundarias, el sector 005 se forma por 11 secundarias y el sector 006 por 11 otras. Este reportaje se formó con base en las escuelas y a los datos recabados dentro de la zona escolar 004 integrada por 14 Escuelas Secundarias Diurnas.

²² sepdf.gob.mx/directorio_escuelas/cct_lista.jsp

Las escuelas Secundarias Diurnas 117 “Gabriela Mistral” y la 286 “Maestro Lauro Aguirre”, se encuentran dentro de la zona 004 de la Región Juárez en la delegación Iztapalapa. En ambas secundarias se imparte como asignatura de artes Música y se les da a todos los alumnos de los tres niveles escolares. La clase de Música tiene valor curricular y es evaluada durante el ciclo escolar como las demás asignaturas.

Música, como asignatura de Artes dentro de las secundarias 117 y 286 cuenta con un espacio dentro del horario escolar, un salón de clases adecuado para alcanzar a cubrir las necesidades básicas de los alumnos y los maestros, el aula cuenta con el mobiliario de cualquier otro salón de clases dentro de la escuela, pero adicional a ello dentro de este espacio se halla un piano de cola. En estas dos escuelas se cuenta con dos profesores de Música, uno para el turno matutino y otro para el turno vespertino.

Otra de las secundarias que se encuentran dentro del sector 004 es la Escuela Secundaria 236, en ésta, además de Música, también se practica la Danza, que es otra de las disciplinas que plantea el programa de artes para la educación secundaria.

Pero dentro de estas escuelas, no solamente en base a la Música los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades y dotes artísticos. En las secundarias 117, 236 y 286 hay otras formas de arte. Dentro de los talleres optativos se encuentran dibujo técnico y artes plásticas, son de los talleres más saturados y gustados por los alumnos. Con base a una serie de entrevistas realizadas a los educandos de los tres niveles, en las tres diferentes secundarias, se pudo constatar que más de la mitad de la población estudiantil de estas escuelas se encuentra dividido en los talleres optativos antes mencionados.

La educación artística que se imparte en las escuelas secundarias de Iztapalapa, requiere cambios para elevar su nivel y a la vez dar a los alumnos la oportunidad de elegir entre un campo un poco más amplio, la disciplina artística que más les satisfaga, para que de esta forma el estudiante dé continuidad a lo largo de la educación secundaria, siempre con gusto, interés y disciplina. Aun así en mayor o en menor forma, el arte está presente dentro de todos los recintos educativos de esta delegación.

Tiempo para crear y disfrutar.

Para comprender aún más la participación que tienen las artes dentro de la educación secundaria en Iztapalapa, es importante considerar el número de horas que son asignadas a la impartición de dicha materia.

Dentro de los espacios de formación de los alumnos de educación secundaria y con base al perfil de egreso para la educación básica, la mayor carga horaria en el currículo y en carácter nacional la ocupa la formación general y los contenidos comunes. Las asignaturas que los conforman son: Español, Lengua extranjera, Matemáticas, Ciencias, Tecnología, Geografía e Historia.

La educación secundaria de manera general plantea “la comprensión de la producción artística y del desarrollo humano”²³ mismo que fundamenta otras áreas, como la social.

En el caso de la formación artística, los programas también se proponen con carácter nacional, pero existe la flexibilidad para que cada escuela de acuerdo a sus recursos, imparta las disciplinas que crea pertinentes.

²³ Secretaría de Educación Pública, 2006, Plan de estudios secundaria, Pág. 29.

Para la asignatura de Artes, se crearon contenidos diferentes destinados a cada rama: Danza, Teatro, Música, y Artes Visuales. El plan de estudios para educación secundaria propone que en las escuelas que ofrezcan dos o más lenguajes artísticos, los alumnos elijan la opción según sus preferencias.²⁴ Asignatura Estatal y Orientación y Tutoría, tienen también un espacio dentro del mapa curricular para secundaria.

En el Mapa curricular del plan de estudios para la educación secundaria 2006, se muestra la distribución horaria, de acuerdo a lo antes citado. La jornada semanal constará, entonces, de 35 horas y las sesiones de las asignaturas tendrán una duración efectiva de, al menos, 50 minutos.

²⁴ Secretaría de Educación Pública, 2006, Plan de estudios secundaria, Mapa Curricular Pág. 32.

Mapa curricular de educación secundaria.					
Primer grado	Horas	Segundo grado	Horas	Tercer grado	Horas
Español I	5	Español II	5	Español III	5
Matemáticas I	5	Matemáticas II	5	Matemáticas III	5
Ciencias I(énfasis en Biología)	6	Ciencias II(énfasis en Física)	6	Ciencias III(énfasis en Química)	6
Geografía de México y del Mundo	5	Historia I	4	Historia II	4
Formación Cívica y Ética I	4			Formación Cívica y Ética II	4
Lengua Extranjera I	3	Lengua Extranjera II	3	Lengua Extranjera III	3
Educación Física I	2	Educación Física II	2	Educación Física III	2
Tecnología I*	3	Tecnología II*	3	Tecnología III*	3
Artes (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)	2	Artes (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)	2	Artes (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)	2
Asignatura Estatal			3		
Orientación y Tutoría	1	Orientación y Tutoría	1	Orientación y Tutoría	1
Total	35		35		35

...²⁵

En el cuadro anterior, nos podemos dar cuenta, en base a las distribuciones horarias de las asignaturas para la educación secundaria, de las horas que son asignadas para el arte e incluso podemos realizar algunas comparaciones con el peso horario que tienen algunas otras materias dentro del Mapa Curricular.

²⁵ Mapa curricular de educación secundaria, Secretaría de Educación Pública, 2006, Plan de Estudios Secundaria, Pág. 34.

Se puede observar que para la asignatura de artes, que está constituida por alguna de las siguientes cuatro disciplinas: Música, Danza, Teatro o Artes Visuales, se otorgan dentro del Mapa Curricular, 2 horas semanales para cada grado escolar de secundaria. En comparación con otras asignaturas como las del grupo de las ciencias se queda apenas en un 20% proporcional a las 6 horas destinadas para Biología en primer grado por ejemplo y en comparación con el estudio de una lengua extranjera con tres horas semanales, el arte se queda apenas con dos horas en cuanto a la carga horaria.

En la repartición de horas, dentro del Mapa Curricular, la asignatura de Artes se queda por debajo de casi todas las otras materias, con excepción de Educación Física que tiene el mismo porcentaje y Orientación y Tutoría que posee tan sólo una hora semanal, para cada grado escolar.

Analizando un poco más lo anterior, podemos intuir entonces por qué los programas escolares destinados al arte no se ven completamente durante el ciclo escolar y por ende la educación artística, la mayoría de las veces no concluye satisfactoriamente su objetivo de desarrollo y desenvolvimiento social y cultural.

Pese a que en la carga horaria la asignatura de Artes ocupa un porcentaje menor en relación con casi todas las otras materias, es importante resaltar que el arte está implícito dentro de algunas otras asignaturas. El arte es multidisciplinario, quiere decir que se manifiesta en relación íntima con otras áreas del conocimiento.

Una de las prioridades del currículo para el mejor aprovechamiento de los programas de estudio es que los alumnos desarrollen e integren en las diferentes asignaturas sus conocimientos.

El plan de estudios busca que dicha integración responda a las exigencias de la sociedad en la que vivimos, en donde todos los integrantes van adquiriendo compromisos con el medio social y la diversidad cultural. Es por esto que se han identificado contenidos transversales que se abordan, con diferentes énfasis, en varias asignaturas, dentro del plan de estudios para secundaria 2006. De esta manera el arte se manifiesta en muchas otras asignaturas impartidas a los estudiantes de secundaria, como conocimiento o como recurso para desarrollar alguna actividad de otra materia.

Cuando hay algún tipo de feria o festival escolar relacionado con Español o Matemáticas, los alumnos se encargan de hacer la propaganda y la publicidad con carteles, o cuando todos los lunes en las escuelas hay ceremonias cívicas, los estudiantes cantan el Himno Nacional con ayuda de la Banda de Guerra del plantel. El arte forma parte de la Historia de México. De esta manera los alumnos de educación secundaria también tienen contacto con el arte y lo ponen en práctica dentro de la escuela.

Banda de Guerra, Escuela Secundaria "Gabriela Mistral" Foto: A. B. C

Una transformación necesaria.

Pensando en las necesidades sociales, la escuela del siglo XXI ha venido atendiendo problemáticas complejas como son la inseguridad, la violencia, la discriminación, etc. Es imprescindible tratar el tema de la construcción de la ciudadanía para el siglo XXI, tema que ya se aborda desde la OEI, UNESCO y otras instancias nacionales, incluyendo la SEP. Las artes son espacios que brindan la posibilidad de transformar la dimensión de las formas de relación y conocimiento entre los seres humanos. El aprendizaje y las experiencias con el arte constituyen estrategias poderosas para la construcción de la ciudadanía, la SEP ha realizado esfuerzos importantes en este sentido a través de la creación y fortalecimiento de programas alternos como son:

- Escuela siempre abierta
- Escuela de tiempo completo
- Escuela Segura, Cultura de la legalidad
- Talentos específicos (programa INBA-SEP)

Con respecto a lo anterior, asegura la subdirectora del área de Artes en la Subsecretaría de educación Pública, la Prof. Ma. del Rosario; que las principales estrategias de estas escuelas son derivadas de la competencia cultural y artística. Por tal motivo ella cree necesario contar con un documento que brinde elementos a los maestros, padres de familia, comunidad escolar y autoridades educativas sobre aspectos relacionados con la cultura, la ciudadanía, los fundamentos y enfoques conceptuales actuales de las funciones del arte y la importancia de la Educación Artística, para de esta manera dar un paso más al avance del arte dentro de la educación básica.

Para hablar acerca de la condición actual del arte dentro de la educación básica o más concreto aún de la educación secundaria; el área de artes en la Subdirección de la Secretaría de Educación Pública, me facilitó realizar una serie de entrevistas a parte del equipo de trabajo de la Dirección General de Desarrollo Curricular, Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de

Educación Pública; obteniendo así, de los distintos participantes los diferentes criterios y puntos de vista que a continuación presento.

Alejandro Hernández; Actor, Locutor, Escritor, Productor y Docente, tiene nueve obras de teatro escritas, una inédita, una premiada y quince obras dirigidas, una premiada con beca y tres con siete años consecutivos de temporada. Diecinueve años como locutor free lance, más de 1500 producciones cinematográficas (corto, medio, largometraje, video clip y comerciales).

Un premio de la Academia como parte del Crew “Niños de la calle” Alemania 1977, Becario en FONCA 2001 COINVERSIÓN, Becario en estudios sobre autogestión en el Ministerio de Cultura de España, Coproductor con la Coordinación Nacional de Danza y el Politécnico en Radio, del programa de radio “La Danza y su Gente”, único en su género en Latinoamérica y Productor asociado de Danznet. TV

Es autor de los planes de estudio Educación Artística de Primaria Plan 2009 y Asesor Nacional de Teatro para la Dirección General de Desarrollo Curricular, subsecretaría de educación Básica, Secretaría de Educación Pública.

Actualmente se desempeña como Jefe del departamento de Artes de la subsecretaría de Educación Básica /SEP.

Cuando le cuestioné al Profesor Alejandro sobre cómo considera la educación artística que se imparte en las Escuelas Secundarias Públicas del país el maestro afirmó:

“Si partimos del hecho que la asignatura cuenta con un plan y programa de estudio relativamente nuevo, la respuesta es que la Educación Artística (denominada Artes, con cuatro especialidades) en nuestro país ha dado un salto significativo al ser considerada actualmente como una asignatura, con todas las responsabilidades que lo anterior conlleva (sujeta a evaluación, a revisión, actualización, seguimiento, etc.)

Sin embargo, en una postura crítica y real, puedo decir que el nivel de logro es directamente proporcional a los esfuerzos y trabajos que cada entidad pone en ellos. Es decir, a manera de ejemplo, el estado de Nuevo León tiene un seguimiento muy puntual a la aplicación de la asignatura (en todas las especialidades) por lo que hay generaciones completas de alumnos que poseen los conocimientos, los movilizan y los ocupan para su vida cotidiana.

Han fortalecido el perfil de egreso y sumado a los rasgos deseables del estudiante de educación básica al favorecer el desarrollo de competencias. No obstante, lo anterior no sucede en otras entidades en donde los profesores frente a grupo no conocen el programa, no lo aplican o fuerzan a que los alumnos tomen más de una de las especialidades en el trayecto formativo de la modalidad, con lo que no se logran los propósitos al romper con la propuesta específica de cada una: Artes Visuales, Danza, Música y Teatro.”

Prof. Alejandro Hernández, Jefe del Departamento de Artes en la subdirección de la SEP. Foto: A. B. C

El maestro Alejandro considera que las Escuelas Secundarias Públicas cumplen con los propósitos que señala el plan de estudios, porque es algo que se tiene que hacer.

“Las secundarias cumplen con el plan de estudios y los programas porque es una relación normativa que deben cumplir y lo hacen administrativamente, pero también se suele caer en la simulación disfrazada de cumplimiento en donde continúan las prácticas añejas (de las que cualquier reforma en el mundo adolece) en las que se extiende la visión de una asignatura del hacer por hacer, o del hacer para cumplir festivales, recitales, representaciones.

En todas las anteriores resulta evidente que lo que menos podría interesar es el desarrollo de la competencia cultural y artística pero, también hay que decirlo, existen muchos maestros y maestras que están sumando esfuerzos personales y grupales para que lo anterior cambie y se traduzca en acciones que beneficien a quienes están al centro del hecho concreto de la educación: Los jóvenes alumnos de secundaria.”

Aseguró que la función de la asignatura de Artes en la formación integral de los alumnos, es la de ser ese punto intermedio entre el alumno y el Arte. Es muy probable que los únicos libros de que dispone el grueso de la población en el país, aquellos que lee, leyó o leerá sean los que pasan por sus manos en la educación básica, por ello, prácticamente el único contacto que la población en general tiene con los procesos artísticos y sus productos tangibles es a través de la Educación Artística que repito, no los forma en el Arte, no los hace (y tengo problemas con el término), “*artistas*”, sino que permite que los jóvenes estudiantes adquieran nuevos códigos que les permiten descifrar un mundo inmenso de significados y que están contenidos en lo que le llamamos creación.

Señaló también ¿De qué forma las artes contribuyen como factor favorable del proceso socioeducativo?, no lo piensa más de medio minuto y responde:

“Yo aquí pregunto puntualmente y con todo respeto si hay alguna asignatura en donde se reta al alumno de tal manera que le permita desarrollar o incidir en el desarrollo de las competencias para la vida desde la perspectiva de la competencia específica. Desde mi perspectiva, la Educación Artística (Artes en secundaria), posibilita un mundo en el que los jóvenes egresados tengan

respuestas posibles a problemas diversos: Hacia la convivencia y trabajo en equipo, hacia la creatividad y la sensibilidad, hacia el manejo de nuevos códigos y tecnologías, hacia la posibilidad de elegir lo que quieren y rechazar lo que no desean, a decir sí o no de manera consciente, relajada y asertiva.

Si eso no es lo que permite el tránsito de los alumnos por las experiencias artísticas y estéticas, entonces no veo en dónde pueden incidir en una sociedad tan cambiante como la que nos toca hoy vivir.”

El maestro Hernández asegura que gracias a su puesto de trabajo puede colaborar de manera directa a la mejora de la educación artística y elevar su calidad dentro de las escuelas.

— Lo interesante es que desde la investidura que como integrantes del equipo de la Subdirección de Artes ostentamos, podemos elaborar o imaginar estrategias para la mejora en la modalidad. En este momento, cada uno de los responsables de las especialidades, ha pedido informes puntuales de operación a cada uno de los responsables estatales, con ésta información y su posterior sistematización y análisis, estaremos en condiciones de aplicar estrategias que van desde la optimización de recursos, hasta la rendición de cuentas o relevos y mayor compromiso por parte de los Equipos Técnicos Ampliados, Asesores Técnico Pedagógicos y todo aquel agente educativo involucrado en el proceso. Asimismo se diseñan agendas específicas para los estados con problemática especial en dónde se atienden las necesidades de los maestros frente a grupo.

Respecto a crear conciencia en la sociedad sobre la importancia del arte para el desarrollo social de los individuos, el Profesor comenta...

— Eso será en la medida en que cada uno asuma que el arte tiene un peso específico en el desarrollo de las sociedades, pero sobre todo, cuando reparemos, como sociedad, que transitamos por él, sin quererlo, sin sentirlo, sin saberlo. Como sociedad generamos productos culturales tangibles e

intangibles y no podemos huir de ellos. Es un trabajo compartido que no puede dejarse a la escuela únicamente, es un esfuerzo que debe incluir a los gobernantes, los creadores, los nuevos públicos, las familias, en esa medida y sin que consideremos al arte (aun cuando éste es sanador) como la respuesta a todos los problemas que no aquejan, su pertinencia resulta – en el presente tiempo – no solo obvia, sino obligada.

Sergio Cano, estudió Composición con Juan Trigos y Víctor Rasgado en el Instituto Cardenal Miranda y obtuvo la Licenciatura con mención honorífica por el Consejo conformado por Mario Lavista, Víctor Rasgado y Xavier González.

En 2007 fue Compositor residente del Conservatorio de Música de Montréal gracias al Programa de Residencias Artísticas del FONCA y ha sido premiado en dos ocasiones por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes así como por los Institutos de Cultura de diversos Estados.

Foto: Adriana Burgos, Prof. Sergio Cano, Jefe del Departamento de Artes-Música de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica.

En 2001 obtuvo el segundo lugar en el Tercer Concurso Nacional de Composición Coral Infantil y en 2002 obtuvo una mención especial en el Segundo Concurso Nacional de la Música Popular Mexicana en la intimidad de la música de cámara.

En 2003 fue compositor participante en el XXV Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez y en 2007 su obra formó parte del Ciclo de Música Contemporánea realizado por el INBA.

Alternativamente se ha desempeñado también como compositor y pianista para teatro y títeres participando en numerosas producciones para diferentes compañías teatrales entre las cuales destacan: Punto y Raya, Tierra Roja, Ápeiron Teatro, Teatro universitario de la UNAM-Acatlán, así como en diversas puestas en el Centro Universitario de Teatro (CUT). Actualmente es director musical del espectáculo Poderoso Amor – Tres Romances Españoles, de la Compañía de Títeres y Teatro de Sombras Espiral bajo la dirección de Mireya Cueto.

Sus obras han sido estrenadas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, en la Capilla del Centro Cultural Helénico y en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Entre los intérpretes que las han ejecutado se encuentran: Ónix – Nuevo Ensamble de México, Ensamble Tres, Fernando Domínguez, Dúo Requiebros, Quinteto vocal Cuicani, Niños Cantores de Morelos, Jeffrey Stonehouse y Ensamble Signos entre otros.

Actualmente es Jefe del Departamento de Artes-Música de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica.

Sobre el nivel actual de la educación artística que se imparte en las Escuelas Secundarias Públicas del país el profesor opina:

— El término nivel resulta un tanto ambiguo, ya que puede implicar cierta comparación con otras instituciones destinadas a la enseñanza de las artes (lo cual no es el objetivo de la Educación Básica) o bien, en relación a otros países que responden a características y contextos diversos, por lo tanto, no es posible hacer tal distinción. Sin embargo, el Plan de Estudios 2006 puede ser un buen referente para “diagnosticar” si los contenidos propuestos son

pertinentes o si permiten elevar el nivel educativo en nuestro país. En ese sentido, la Reforma Integral de la Educación Básica ha logrado dar a las artes por vez primera el estatus de asignatura, lo que sin duda representa un logro considerable en el sistema educativo mexicano. Por otra parte, los contenidos planteados en el Plan de Estudios 2006 para los cuatro lenguajes artísticos ponen un verdadero interés en que los alumnos se apropien no sólo de ciertas técnicas o elementos básicos de cada lenguaje artístico, sino que también los conviertan en una experiencia personal y que aprendan a valorarlos y reconocerlos en su vida diaria a través de los tres ejes de enseñanza: Apreciación, Expresión y Contextualización.

El Profesor Cano asegura que a medida que transcurra el tiempo, el programa de Artes para Secundaria 2006, se fortalecerá y de manera gradual se irán cumpliendo los propósitos que este plantea.

— A partir del trabajo realizado en las Reuniones Regionales y Encuentros de Fortalecimiento tanto nacionales como estatales, en donde asisten asesores estatales y maestros frente a grupo, existe un gran interés en que se cumplan los propósitos de la RIEB, sin embargo, toda reforma implica un proceso, es decir, un replanteamiento de las prácticas educativas no solo por parte del cuerpo docente (maestros y directores), sino también por parte de la sociedad representada en este caso por las familias de los propios alumnos.

En este sentido resulta hasta cierto punto “natural” que a cuatro años de haberse establecido el programa de Artes, aún existan ciertas prácticas que por inercia devalúan el verdadero sentido de la educación artística. Dichas prácticas (o vicios) podrían resumirse en mayor o menor medida en concursos y festivales, sin embargo, y como se había expuesto anteriormente, se trata de un proceso en el cual todos los actores presentes en él se irán fortaleciendo e involucrando gradualmente.

En relación a la función de la asignatura de Artes en la formación integral de los alumnos, el maestro considera:

— Independientemente a lo expuesto en la fundamentación curricular de la asignatura de Artes, personalmente considero que la educación artística, al igual que cualquier otra asignatura presente en el currículum, da la oportunidad a los alumnos de tener mayores referentes y por lo tanto mayor libertad de elección, mayor conciencia crítica y mayores oportunidades de desarrollo. De manera más concreta, pienso que la asignatura de Artes (y el arte en sí mismo) pone en juego todos los conocimientos adquiridos provenientes de cualquier esfera para dar respuestas creativas y personales a problemas o necesidades individuales o grupales.

Al preguntarle al maestro Sergio, de qué forma las artes contribuyen como factor favorable del proceso socioeducativo, el Prof. Piensa un poco lo que quiere decir y luego reflexiona:

— El arte es producto del pensamiento, el pensamiento es producto de la cultura, la cultura es producto de la forma de ser de quienes la conforman. El arte es en suma, el entendimiento del mundo (cultura, sociedad) a partir de la visión transformada en arte de quienes lo recrean, y de quienes lo convierten en experiencia propia.

El profesor Sergio Cano asegura que si los alumnos de secundaria viven experiencias dentro de las escuelas que tengan que ver directamente con el arte en vivo, se lograría en los estudiantes todavía un mejor acercamiento con las actividades artísticas.

— Independientemente de los esfuerzos que se realizan desde la Subdirección de Artes por elaborar estrategias que permitan profundizar los contenidos plasmados en los respectivos programas y llevarlos a los asesores estatales y maestros frente a grupo, considero que una parte muy importante

de la educación artística consiste en que los alumnos vivan y experimenten dentro de su escuela el arte en vivo, es decir, directamente de artistas y creadores de todos los géneros posibles en las cuatro disciplinas artísticas, esto lograría no sólo una experiencia directa del arte, sino también la convivencia y el intercambio de ideas con aquellos que lo generan y hacen de él su forma de vida.

El Jefe del Departamento de Artes-Música de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica; piensa que la mejor manera de hacer conciencia en la sociedad de la importancia que tiene el arte para el desarrollo social de los individuos es simplemente, educando.

María del Rosario Rosas Escobedo, Maestra en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación; por la Escuela Superior de Comercio y Administración. ESCA Instituto Politécnico Nacional. Plantel Santo Tomás. 2001- 2004

Actualmente se desempeña como Subdirectora de Artes en la Dirección General de Desarrollo Curricular, Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública, Ha participado como Coordinador del Curso-Taller: "Introducción a la didáctica en Educación Artística". Dirigido a Asesores del Taller Infantil de Artes Plásticas TIAP –UNAM. Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM. 2009. Ocupó el cargo de Asistente Técnico Pedagógico del Director General Adjunto para la Articulación Curricular de la Educación Básica en la Dirección General de Desarrollo Curricular, Subsecretaría de Educación Básica, SEP. Participó como Asesor Pedagógico del Taller Infantil de Artes Plásticas TIAP – INEGI en la Escuela Asistencial, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI. Fungió como Coordinador del Curso-Taller: "Desarrollo del niño y bases didácticas para la enseñanza de las Artes Plásticas", dirigido a Asesores del Taller Infantil de Artes Plásticas TIAP – UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM. Participó como Asesora de Arte Japonés: Origami y elaboración de títeres: "El Oro del Guiñol" en el Museo Nacional de Culturas Populares. Julio de 1995.

Algunas de sus publicaciones son:

Programas de estudio 2009 en los que participó como coordinadora, revisora y autora en la asignatura de Educación Artística: Primero y Sexto grados. Educación básica primaria, generalización en la Dirección General de Desarrollo Curricular, Subsecretaría de Educación Básica. SEP, 2009.

Programas de estudio 2009 en los que participó como coordinadora, revisora y autora en la asignatura Educación Artística: Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto grados. Educación básica primaria, etapa de prueba en la Dirección General de Desarrollo Curricular. Subsecretaría de Educación Básica. SEP, 2009.

La importancia de la Educación Artística como asignatura de Educación Primaria. Dirección General de Desarrollo Curricular Dirección General de materiales Educativos Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos México, julio 2009.

Le pregunté a la Subdirectora de Artes en la Dirección General de Desarrollo Curricular, Subsecretaría de Educación Básica, sobre cómo considera el nivel actual de la educación artística que se imparte en las Escuelas Secundarias Públicas del país y la maestra María del Rosario opinó:

— De manera general considero que el nivel educativo de la educación artística en el país es desigual, mientras que en unas entidades existen especialistas en alguna disciplina artística, en otros estados no existen figuras que se dediquen a organizar el trabajo educativo en artes.

Por otra parte hay una gran tendencia (todavía) a poner más atención en el hacer por el hacer, que en el estudio propio del arte. Esto quiere decir que la finalidad de realizar actividades artísticas cumple funciones como: hacer una muestra pedagógica, o llenar festivales o peor aún, entretener a los jóvenes sin un sentido realmente formativo.

Algunos profesores, ponen atención en enseñar repertorios dancísticos o ensayar canciones en los coros o ejecutar bien un instrumento musical, situaciones similares suceden cuando en artes visuales los maestros solo enseñan técnicas de pintura o escultura. Esto no es malo, pero falta crear en los jóvenes conciencia y reflexionar sobre lo que hacen en la clase de arte, reconocer que están aprendiendo conceptos, están desarrollando habilidades y que tienen que reconocer el trabajo de otras personas reconociendo también el trabajo que realizan artistas profesionales, conocer motivaciones y formas de pensar y hacer.

El arte tiene que poner en evidencia la parte sensible de las personas, ayudarlos a mirar con atención los detalles, las intenciones, o sea lo que los motiva a hacer. Poner atención en la creación de obras personales, únicas, originales, que por pequeñas que éstas sean, son manifestaciones que los jóvenes hacen para comunicarnos alguna idea, pensamiento o creencia que tienen una intención, y para comunicarla usan los lenguajes del arte.

La profesora María del Rosario considera que dentro de los planteles de Educación Secundaria, se cumplen los programas de Artes de manera parcial.

Prof. María del Rosario Rosas Escobedo, subdirectora de Artes de la DGDC. Subsecretaría de Educación Básica.
Foto: A. B. C.

— Las escuelas se quedan muy cortas en lograr que los estudiantes realmente desarrollen un pensamiento artístico que les permita expresar sus ideas, sentimientos y emociones, así como apreciar y comprender el arte como una forma de conocimiento del mundo.

Aun así creo que las escuelas, los maestros y los alumnos cumplen un gran papel, porque ésta es una de las asignaturas que más disfrutan. Entablan buenas relaciones con el maestro y entre los alumnos, tienen la oportunidad de explorar sus capacidades y pueden expresar sus intereses y necesidades. Si bien los propósitos educativos no se cumplen en su totalidad, si desarrollan habilidades y conocimientos propios de las artes y que les son altamente significativos para la vida.

Respecto a las artes en la formación integral de los alumnos, la Maestra reflexiona:

— Las artes en la formación de los alumnos han cumplido diferentes funciones, como forma de conocimiento del mundo en relación al pensamiento, sentimientos y sensaciones. Le ayudan a reconocer la historia a través del estudio de las manifestaciones artísticas en épocas diferentes. Le motivan a investigar técnicas, estilos, ideas, etc.

Una función muy importante es que ayuda al alumno a reconocer sus sentimientos y emociones, a trabajar en equipo, a colaborar y tener sentido del bien común y del trabajo para lograr fines, esto previene la violencia y los hábitos de autodestrucción, porque les ayuda a conocerse, a liberarse de estrés, malestar emocional y angustias, en sí mismo el arte es terapéutico-sanador, propicia la resiliencia.

El arte es provocador, induce al alumno a producir y a la reflexión, produce placer, le ayuda a comunicar y expresar ideas y sentimientos. Establece nuevos puentes y amplía el horizonte de conocimiento y de convivencia con otras personas. Por medio de él se pueden reconocer alternativas para transformar la realidad cotidiana y banal, y transportar al individuo a realidades imaginarias, irreal y mágica, desarrolla la creatividad.

— Las artes proporcionan ocasiones únicas para el desarrollo de cualidades personales como la expresión creativa natural, los valores sociales y morales y la autoestima. Pero también permite ocasiones para compartir, comparar, apreciar comentar, argumentar y evaluar el trabajo propio y el de otras personas, lo que amplía su horizonte de pensamientos y formas de relación social. Cuando se produce algo en grupo, permite trabajar en equipo, representar un rol en el grupo de trabajo, lo que lo hace comprometerse, hacerse responsable de algo. Le permite colaborar y ser parte importante de un equipo de trabajo.

La maestra hace una pausa y después de unos segundos hace referencia a una cita que le viene en mente:

“El valor de la educación artística reside en su facultad de aproximarnos al mundo y su gente, porque nos enseña tangiblemente lo que otros piensan, a comprender, admitir y tolerar otras formas de sentir y de pensar, afirma López García.” Por otra parte ayuda al individuo a construir y comprender la identidad de un pueblo y crear sentidos de pertenencia a un grupo.

La maestra Rosas opina que para elevar la calidad de la educación artística dentro de las escuelas, se podría empezar por los siguientes puntos:

- Formación y actualización permanente de los maestros en servicio.

- Informar a los padres de familia y comunidad en general de la importancia de la enseñanza de las artes en la vida de los niños y jóvenes del país.
- Que las autoridades educativas se interesaran más por la formación individual y personal de los alumnos y se sensibilizaran de lo que permite el arte en el desarrollo intelectual, afectivo y socio cultural de los mismos.
- Que haya más vinculación entre los centros de interés de las comunidades con la escuela.
- Que haya más divulgación de las actividades artísticas y culturales que se realizan en México, ya que es un país muy rico en tradiciones y lugares de interés que son espacio de aprendizaje y convivencia de todas las personas.

Según las palabras de la subdirectora del área de Artes en la DGDC, la mejor manera de fomentar en la sociedad la importancia que tiene el arte para el desarrollo social de los individuos es informándola y haciéndola participar en lo que se hace en la escuela.

— La sociedad en general está inmersa en un pesimismo y preocupaciones colectivas, hay una inestabilidad por la información que todos los días llega a nuestros oídos o visión, asaltos, secuestros, crisis económica, fraudes, etc. Por lo que es necesario mostrarle alternativas de vida, la más importante creo yo, es la educativa. La escuela permite a los alumnos conocer el mundo con visiones diferentes: matemática, poética, narrativa, científica, deportiva, pero sobre todo artística y cultural. La escuela y los programas de estudio cuentan con múltiples programas y oportunidades para conocer, interpretar y comprender el mundo. La educación y el arte nos muestra la faceta más humana y sensible, ésta la deben conocer todas las personas y es obligación de los maestros y autoridades dar a conocer las propuestas educativas en todos los niveles.

3.- La educación artística: una formación educativa integral.

Si bien una de las funciones de la asignatura de artes, es lograr que las demás materias que se imparten en las escuelas secundarias completen para los alumnos una formación educativa integral, cooperando de alguna o en otra forma y en algún momento con ellas; para que así los estudiantes logren una mejor comprensión sobre los puntos y temas tratados en los programas de estudios, también dentro del estudio de la misma educación artística se busca esa integralidad educativa.

Con la finalidad de lograr una educación integral, la SEP, con el apoyo de la Dirección de Servicios Educativos Iztapalapa, fomenta el desarrollo artístico y apoya a la asignatura de Artes, con una serie de eventos de carácter cultural.

El profesor Alfonso López es parte del Departamento de Apoyo al Desarrollo Curricular en la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa. En este departamento además de encargarse de muchas otras cosas, también son los responsables de organizar el Programa de Visitas Escolares para cada materia.

En cuanto a la asignatura de Artes, en esta área de la Dirección de Servicios Educativos se organizan las visitas a museos, eventos de música, de danza o de teatro, para los niveles preescolar, primaria, secundaria y educación especial.

Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa. Foto: A. B. C

Parte de la labor que realiza el profesor Alonso, es con base a una cartera muy amplia de museos, de grupos musicales, de grupos de danza y de grupos teatrales, enviar una solicitud a las escuelas en donde enumera las propuestas.

La escuela por su parte tiene que marcar en la solicitud, las opciones del evento en que le interese que sus alumnos participen. Para los eventos con grupos musicales, dancísticos o teatrales, la SEP maneja dos modalidades: la escuela al evento o el evento a la escuela.

Ya que la escuela ha resuelto la solicitud de acuerdo a sus intereses, las devuelve al Departamento de Apoyo al Desarrollo Curricular. Es ahí cuando comienza la selección para decidir de acuerdo a las visitas o al evento en el que ya participaron anteriormente las escuelas y a las fechas disponibles que las instituciones y los grupos artísticos le proporcione a la Dirección de Servicios Educativos Iztapalapa, qué institución educativa sale al museo, qué otra acude al teatro y cuántas más contarán con un concierto o una muestra de baile en el plantel.

Según el profesor Alonso con estas visitas escolares, se pretende que los alumnos de las escuelas de Iztapalapa puedan tener una educación integral aunque a veces este término resulte un poco complejo, la idea de estas actividades artísticas, es complementar la labor educativa que se realiza en las aulas y que de alguna manera los estudiantes conserven algo de lo que observan o escuchan, para siempre en su mente.

Además de todo lo anterior, la Secretaria de Educación Pública también organiza concursos escolares. El certamen Benito Juárez, por ejemplo, que tiene la finalidad de inculcar al alumno los valores cívicos.

Prof. Alonso López, personal de la DGSEI Foto: A. B. C

Para el nivel secundaria, existe un concurso en la modalidad grupal, sobre la interpretación del Himno Nacional. Hay otro concurso individual sobre expresión literaria y trata sobre los símbolos patrios, éste, tiene la finalidad de provocar en los estudiantes la reflexión sobre los valores nacionales. Las escuelas también participan en un concurso coral que trata de la canción popular mexicana, practicando y preservando las tradiciones de México. Sólo por mencionar algunos.

De acuerdo a las palabras del maestro Alonso, la respuesta de las escuelas de Iztapalapa a las solicitudes de eventos culturales y artísticos externos y la participación en los concursos escolares, es demasiado buena y esto hace que a la hora de la premiación, la situación se vuelva muy reñida. Lo anterior dice demasiado sobre el interés, el gusto y el empeño que los alumnos y profesores le ponen a dichas actividades y la calidad del trabajo que logran en base a su esfuerzo.

Todas las visitas escolares y los eventos de arte externos, así como los concursos de escuelas se manejan como complemento dentro del ciclo escolar. Cambian cada año escolar de acuerdo a la oferta en fechas de los museos y grupos artísticos y como en las cuatro regiones que conforman Iztapalapa hay demasiadas escuelas, lamentablemente hay quién no alcanza asistir a los museos y carecen de eventos musicales, de danza o de teatro, quedándose así sin la oportunidad de lograr el complemento fundamental de la educación artística.

A continuación se enlistan algunos de los Museos a los que tienen acceso las secundarias de Iztapalapa a través de la SEP.

- Museo Nacional Histórico Castillo de Chapultepec.
- Museo de Arte Moderno.
- Museo de Artes Gráficas.
- Museo de Arte Popular.
- Museo de San Idelfonso.

- Bellas Artes.
- Casa del Poeta Ramón López Velarde.
- Museo de la Estampa.
- Museo de la Fonoteca Nacional.
- Palacio de Minería
- MUNAL

Las visitas a los museos, son guiadas y los alumnos realizan una actividad previa y una posterior. “El que los alumnos acudan a los museos tiene como finalidad que logren consumir el aprendizaje, vivan la experiencia y hagan una aportación.”²⁶ Cuando las visitas escolares son fuera del DF, la autorización después de muchas revisiones la da el Director Regional.

Para la música y la danza, la SEP cuenta con aproximadamente 6 grupos de cada disciplina. Las actividades externas que tengan que ver con la música, la danza y el teatro son coordinadas por el INBA y la mayoría de las veces tienen un costo simbólico de cinco pesos por alumno, algunos museos son gratuitos y otros manejan un costo preferencial reducido.²⁷

De acuerdo a lo anterior y a los diferentes programas de las disciplinas artísticas que se imparten en las Escuelas Secundarias Diurnas de Iztapalapa y con el objetivo de lograr en los estudiantes una educación integral, la SEP en el Programa de Estudios para la Educación Secundaria 2006, de acuerdo a cada una de las diferentes ramas del arte impartidas en las secundarias de Iztapalapa, plantea los siguientes aprendizajes esperados al finalizar cada bloque en el curso de cada grado escolar.

²⁶ López Alfonso, entrevista, 18 de junio 2010.

²⁷ Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Guía de Museos y Espacios Educativos 2009-2010, Arte, Pág. 45.

Ideal de formación educativa integral a partir de la asignatura de artes.

“La educación debe favorecer al desarrollo integral de la creatividad, de la imaginación, la sensibilidad artística y la armonía corporal a través de la educación artística.”²⁸

Como parte indispensable en la formación educativa integral, la asignatura de artes persigue algunos propósitos que son importantes considerar.

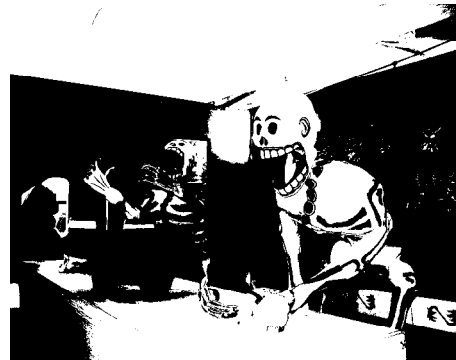
ARTES VISUALES

- **Primer grado de educación secundaria Artes Visuales.**

Con esta materia se pretende que el alumno identifique la diversidad de imágenes de su entorno; utilizando diversos recursos visuales para crear imágenes figurativas relacionándolas con obras de artistas mexicanos o extranjeros.

- **Segundo grado de educación secundaria Artes Visuales.**

El alumno, empleará los recursos comunicativos de la imagen publicitaria e interpretará su significado identificando los medios de difusión de dichas imágenes dentro de su entorno cotidiano, reconociendo sus funciones y usos.

Día de muertos, Coyoacán Foto: A. B.

Identificará y apreciará los elementos del lenguaje visual así como del lenguaje escultórico en la realización de imágenes que tengan como tema el cuerpo humano

²⁸ Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio, El enfoque por Competencias de la Educación Básica 2009, pág. 85, Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, SEP.

- **Tercer grado de educación secundaria Artes Visuales.**

Para el tercer grado de educación secundaria el alumno, expresando su opinión identificará diversas profesiones relacionadas con el mundo de las imágenes y de las artes visuales, al mismo tiempo que colaborará en exposiciones individuales y colectivas de trabajo visual.

DANZA

- **Primer grado de educación secundaria Danza.**

Al término del primer grado de educación secundaria el estudiante, expresará sentimientos y pensamientos propios a través de movimientos corporales y explicará las emociones e ideas que le producen la observación de los de sus compañeros.

Reconocerá situaciones cotidianas donde el cuerpo es utilizado para expresar y comunicar emociones e ideas, argumentando de esta manera que los movimientos y las formas de bailar están relacionados con la cultura en que los individuos se desenvuelven.

Identificará el origen, los antecedentes históricos de una danza mexicana con fines rituales y sagrados explicando porque estas danzas forman parte de la diversidad cultural y del patrimonio nacional de nuestro país.

- **Segundo grado de educación secundaria Danza.**

El alumno expondrá sus razones para considerar el baile popular actual como una manifestación sociocultural y artística, participando en trabajos creativos con temáticas de interés colectivo. También expondrá su investigación sobre las influencias culturales en la danza y explicará por qué la danza teatral es reflejo del acontecer de una sociedad.

Identificará el origen, los antecedentes históricos, el significado y el contexto actual de un baile mestizo de México, explicando porque este tipo de baile forma parte de la diversidad cultural del patrimonio nacional de nuestro país.

- **Tercer grado de educación secundaria Danza.**

Al concluir el tercer grado escolar, el alumno, creará figuras que comunican sentimientos y pensamientos de manera colectiva en manifestaciones presentes en su entorno sociocultural expresando el significado que le producen.

Asimismo expondrá información sobre el uso del cuerpo en algún momento de la historia de su entorno social, explicando el significado que tiene la danza como parte de una cultura.

Disponible en: <http://paxacu.com.mx> 23/10/09

Comunicará a través de movimientos dancísticos realizados en grupo, situaciones reales e imaginarias e identifica la danza como medio de expresión y comunicación y como parte del patrimonio cultural de nuestro país.

MÚSICA

- **Primer grado de educación secundaria Música.**

El estudiante identificará y diferenciará las cualidades del sonido en su entorno inmediato.

Improvisará y creará ritmos con el cuerpo y con objetos cotidianos al mismo tiempo que reconocerá auditivamente diferentes instrumentos de su comunidad, localidad y región.

- **Segundo grado de educación secundaria Música.**

Identificará los compases de la música que se baila en su entorno y la relación que existe entre las temáticas de las canciones y el contexto social, cultural e histórico.

Será capaz de tocar piezas instrumentales en forma individual y en grupo, ubicando en su contexto social y cultural algunos instrumentos y agrupaciones instrumentales del mundo.

Reconocerá en su comunidad los usos, las funciones, algunos oficios y profesiones relacionados con la música.

- **Tercer grado de educación secundaria Música**

Reconocerá el trabajo de algunos cantantes y agrupaciones musicales de su comunidad o localidad.

Expondrá el resultado de su investigación acerca de la historia musical de su familia y su comunidad.

Reconocerá el impacto de los medios de comunicación en la vida de las personas y en la formación de los gustos musicales.

TEATRO

- **Primer grado de educación secundaria Teatro.**

Al finalizar el primer grado de secundaria, el alumno reconocerá su cuerpo y su voz como instrumentos de expresión personal.

Equipará las características de los ritos y las manifestaciones escénicas en distintas culturas, identificando las formas de caracterización externa en los inicios del teatro de diferentes culturas.

Representará situaciones de su vida cotidiana y de la comunidad improvisando de manera individual y en grupo, reconociendo algunas formas teatrales narrativas de su entorno.

Realizará alguna función para el montaje de escenas teatrales en grupo y expresará su opinión sobre el teatro como un medio de comunicación y de expresión personal y colectiva.

- **Segundo grado de educación secundaria Teatro.**

Expresará emociones y sentimientos utilizando el gesto y el sub-gesto como herramienta de expresión junto con los movimientos y la voz.

Identificará algunas formas de expresión artística del México prehispánico y también las formas de manejo de los tonos en la actuación y del espacio escénico utilizándolas para expresarse.

Distinguirá las distintas formas del edificio teatral en el mundo y en México, realizando alguna función para el montaje de una obra teatral colectiva y argumenta sobre la relación del teatro con otras formas de expresión artística.

- **Tercer grado de educación secundaria Teatro.**

El alumno describirá distintas formas en las que el teatro actual en México y el mundo utilizan la creación colectiva.

Distinguirá las similitudes y diferencias que tiene el teatro con los medios masivos de comunicación; expresará su opinión informada acerca de la creación de obras propias y de otros; así como sus propios intereses a través de la escritura de una obra de teatro para un montaje.²⁹

²⁹Secretaría de Educación Pública, Plan de estudios secundaria 2006, Programa de Artes Visuales, Música, Danza y Teatro, Aprendizajes Esperados, Pág. 59.

Todas las expresiones artísticas antes mencionadas, incitan en el alumno el desarrollo de las capacidades creativas, fomentando en el adolescente una cultura integral que lo llevara a involucrarse de una mejor manera dentro de la sociedad y su contexto.

Interés de la sociedad por las disciplinas artísticas.

Quizá en nuestro país, en el DF o en la misma delegación Iztapalapa la mayoría de las personas que integran la sociedad no se interese profundamente por el arte, tal vez hay muchas cosas por encima de una disciplina artística en sus cabezas. Pero también es cierto que hay una parte importante de esta sociedad que se preocupa o se ocupa por aprender el arte, enseñar el arte o admirar el arte.

En el Distrito Federal y en Iztapalapa hay algunos pobladores que tienen y muestran interés y hasta pasión por alguna disciplina artística y también hay quienes hacen un gran esfuerzo por mostrar y contagiar el gusto por el arte a los individuos que carecen del placer del contacto con la música, el teatro, la danza, la escultura, la fotografía o la pintura.

El arte es una forma de vida, es un oficio y muchos ciudadanos viven de él. Si hacemos un recorrido por la capital de la ciudad, podemos encontrar una gran diversidad de sitios culturales que cuentan con áreas de difusión artística. Las delegaciones, se encargan de difundirlo y de acercar a las demás personas a conocer y participar en las actividades artísticas.

Dentro del DF en Coyoacán, hay una gran variedad de museos y sitios involucrados de alguna manera con el desarrollo cultural y artístico de los individuos. El Museo Nacional de las Culturas Populares es uno de ellos, aquí mes con mes se lanzan convocatorias, coordinadas por el INBA para que la gente participe en alguna actividad artística, muchas veces gratuita, promovida por esta institución. La entrada cuesta once pesos.

En este mes de junio se invitó a los ciudadanos a asistir a un concierto del Coro de la Ciudad de México, éste se formó desde 1961 y ha participado en diversos actos culturales, el patio Jacarandas obtuvo un lleno total.

También dentro de las actividades de este museo en el mes de junio y con un abarrotamiento total del recinto, el 27 de junio se convocó a la asistencia de la sociedad a la presentación de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, que fue fundada en 1884 y es una de las instituciones más antiguas de nuestro país. La orquesta, recrea la música mexicana tradicional y popular. Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.³⁰

Como las anteriores, hay infinidad de actividades que día a día los ciudadanos podemos realizar para aprender a tener gusto e interés por las disciplinas artísticas.

Un caso muy singular es la existencia de un Foro de expresión y apreciación artística ubicado en el oriente de la ciudad de México. El FARO de oriente.

El centro cultural Fábrica de Artes y Oficios de oriente se encuentra en Calzada Ignacio Zaragoza s/n. Col. Fuentes de Zaragoza. Entre las estaciones del Metro Acatitla y Peñón Viejo, dentro de la delegación Iztapalapa. Y no hay ejemplo más claro de los ciudadanos logran edificar cuando se interesan por algo.

Este lugar fue creado y es mantenido por personas dedicadas a la actividad artística, cultural y artesanal. El objetivo es acercar e involucrar en este ámbito a una población marginada económica y simbólicamente de los circuitos culturales convencionales. La delegación Iztapalapa es una de las más pobladas y con más índice de pobreza extrema. Cuenta con Galería, Biblioteca, Ludoteca y Librería; ofrece diversos talleres libres.

³⁰ www.culturaspopularesindigenas.gob.mx

En la Plaza pública del FARO, se han llegado a juntar más de 10 mil personas para apreciar espectáculos y realizar actividades de calidad estética reconocida. Con el apoyo de instituciones de promoción cultural del país, el FARO produce más de 150 presentaciones artísticas al año entre danza, música, teatro y exposiciones de artes visuales.

El FARO de oriente es una institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Este es un ambicioso proyecto que debe continuar creciendo ya que según Agustín Estrada Ortiz, director del centro cultural Fábrica de Artes y Oficios, este recinto actualmente trabaja a la mitad de su capacidad.³¹

Para que el FARO siga en funcionamiento por muchos años más, se necesita entre otros objetivos, abrir en este centro cultural más espacio para colectivos creadores que necesitan un lugar para trabajar, exponer, auxiliar a quienes se han formado en este espacio para su profesionalización y conseguir una oferta artística más enriquecedora.

Disponible en: www.jovenes.df.gob.mx/casascultura/ccfarooriente.php
22/09/2010

El FARO hasta ahora ha sido un exitoso proyecto dentro de la sociedad de Iztapalapa y de otras partes de la ciudad. Se ha obtenido excelente respuesta por parte de la población a las actividades que en este lugar se promueven y casi siempre los grupos que se forman para los cursos y las distintas disciplinas artísticas están saturados.

³¹ Agustín Estrada Ortiz, Director del centro cultural Fábrica de Artes y Oficios, entrevista, 7 de junio 2010.

La intención para un futuro, según platican sus colaboradores es que este modelo alternativo de intervención cultural, se convierta en un modelo institucional capaz de resolver y enfrentar las demandas de la comunidad y el cambiante entorno cultural, incitando siempre a la creación de otros FAROS y acercando cada vez más a la gente al arte y a la cultura, de esta manera muchas personas descubren y aprovechan sus talentos artísticos en un lugar lleno de dinamismo y creatividad social.

Con el paso del tiempo El Faro de Oriente ha logrado el reconocimiento de la comunidad cultural y de los medios de comunicación especializados. Así mismo este proyecto ha sido distinguido en el extranjero en algunas ocasiones.

Según los datos arrojados por la página de Internet del FARO, cada año se imparten un total de 87 talleres organizados en tres periodos trimestrales. En total se inscriben 2,756 alumnos, a uno o más talleres.

Los **talleres** son el elemento principal de este proyecto, aquí los alumnos aprenden de su propia experiencia, por medio de su trabajo constante y el de sus compañeros. Son casi cuarenta talleres y atienden en promedio cada trimestre a mil trescientas personas de todas las edades. Es evidente la óptima respuesta y el basto interés de los individuos a las distintas convocatorias de los diferentes cursos, que se clasifican así: artísticos y de oficios para personas de 16 años en adelante y de iniciación artística para niños de 6 a 12 años.

También en la Fabrica de Artes y Oficios se organizan talleres especiales, cursos y residencias artísticas; así mismo se exponen los trabajos plásticos desarrollados por los alumnos en diferentes galerías, con distintas temáticas y en distintos lugares de la ciudad y del país. Dentro de las actividades que se realizan en el FARO para el desarrollo social del arte, se encuentran también la construcción de escenografías y el montaje de espectáculos de teatro y música. De esta manera se fortalecen y se concluyen los proyectos, los conocimientos y las habilidades adquiridas dentro de los talleres.

Parte del objetivo de la **Galería**, es despertar en los alumnos, por medio de imágenes impresas y fotográficas el disfrute estético de la ciudad, al mismo tiempo que expone los trabajos de artistas reconocidos y también de los artistas que carecen de una oportunidad.

La Galería cuenta con 500 metros cuadrados de superficie y en ésta se han mostrado, desde el año 2000 el trabajo de muchos artistas, con un promedio de 20 exhibiciones cada año.

La **Biblioteca**, recibe en promedio 1000 usuarios cada mes, aquí se puede realizar casi todo tipo de consulta para saber más del arte. Cuenta con un acervo de 16 mil volúmenes, una videoteca con 170 títulos y una colección de 100 audiocasetes.

A la **Ludoteca**, le pertenecen en promedio 200 juegos y juguetes y atiende a un aproximado de 800 personas al mes.

En la **Librería Pórtico del Faro**, se ofrece a la gente libros de arte, literatura y ciencias sociales, así como revistas, música y cine con grandes facilidades de compra.

Disponible en: www.holcimfoundation.org/T1096/F1DMWSO.htm 22/09/2010

Cuatro años después de que se creó El FARO de oriente, el 8 de septiembre del 2004, se inauguró el Clubhouse Faro de Oriente, que colocó a la institución en una posición de vanguardia, ya que puede ofrecer herramientas creativas que van desde el buril, la palabra o la tinta, hasta instrumentos digitales, entrando así en el mundo de la tecnología y avanzando conforme a las exigencias de la sociedad actual. Está conformado por jóvenes de 10 a 18 años y forman parte de una red de 90 clubhouse distribuidos en 20 países del mundo.³²

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico, también se preocupa por el lado cultural y artístico de la educación para un mejor desarrollo de los alumnos de educación secundaria dentro de la sociedad, lanzando en diferentes temporadas diversas convocatorias; por ejemplo:

En el pasado mes de Marzo se hizo un llamado a participar a los estudiantes de las escuelas secundarias en un concurso de video llamado: *Cuéntamelo en corto*, que tuvo como propósito; reconocer el derecho de los alumnos a crear manifestando sus intereses y apreciar la cultura y el arte; asimismo con este concurso se pretendió que el estudiante utilizará de manera intencional los recursos, elementos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y materiales de las Artes, para expresar ideas y emociones sobre los distintos aspectos de la vida social de los adolescentes.

Los alumnos y alumnas presentaron sus trabajos de forma individual y algunos otros en equipo y tuvieron que describir en una cuartilla de qué trataba su propuesta y en qué se inspiraron.

Se eligieron los mejores videos y se les dio difusión en la página electrónica de la Administración Federal y en las escuelas secundarias para que formen parte del acervo de la biblioteca o videoteca escolar.

³² <http://www.farodeoriente.com.mx>

Otra de las convocatorias lanzadas por La Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico es la del concurso: *Encuentro Musical de chav@s: n-rola tu idea*; que presentaba como propósito: brindar a los alumnos de educación secundaria que deseen formar un grupo o que ya pertenezcan a una agrupación musical, espacios para que compartan la experiencia de mostrar la riqueza y diversidad cultural a través de intercambios de expresiones musicales. Así como, fomentar en estudiantes de educación secundaria la expresión y la apreciación musical mediante la composición e interpretación de una obra musical que promueva los valores y actitudes para una mejor convivencia.

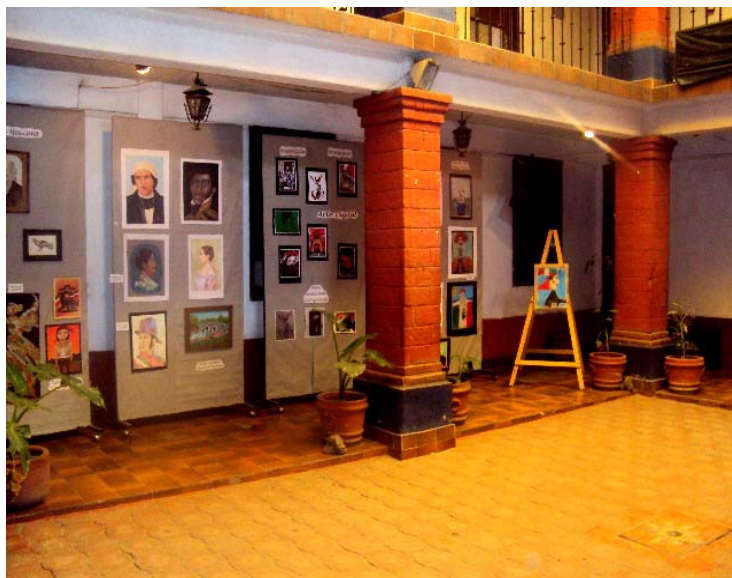
Las obras fueron inéditas y creadas por los propios participantes, algo muy importante es que el género musical pudo ser libre y de esta manera los alumnos hicieron valer sus preferencias y gustos. Aunque la obra tuvo que estar relacionada con los intereses, gustos, problemas, expectativas de la sociedad y con temas que expresen valores y actitudes sobre una mejor convivencia, prevención de adicciones y cultura de paz. La convocatoria se lanzó en el mes de Abril y el concierto de la Gran Final se llevó a cabo el pasado 30 de junio con una excelente participación por parte de la población estudiantil.³³

Aquí otras opciones...

En el estado de México, la Profesora Margarita Lara Palacios, es una de las personas que se interesan y se preocupan por la difusión artística entre la sociedad, ella es directora de la Casa de la Cultura de Ixtapaluca. La maestra afirma con toda seguridad que lo que pretende este lugar es hacer que la gente que participa dentro de las actividades que ahí se realizan, aprendan a amar el arte.

³³ <http://www.sepdf.gob.mx>.

“Si no se ama no hay arte, para nosotros, se trata de eso. Uno es capaz de crear cuando realmente está enamorado de lo que está haciendo.”³⁴

La casa de la cultura Ixtapaluca Foto: A. B. C

Dentro de la Casa de la Cultura Ixtapaluca, se imparten y realizan diversas actividades de índole artístico como la Danza Regional, Danza Clásica, Danza Árabe, Guitarra Popular, Violín, Batería, Vocalización, Teclado, Artes Plásticas, Comic, Teatro, etc.

La Maestra Margarita, es jubilada de la Normal de Chalco, ahí trabajó treinta años impartiendo clases de Danza Clásica, pero además de mostrar según sus palabras, siempre la fidelidad a la espiritualidad del arte, también siempre se preocupó por darle un toque especial a sus clases, para dejar en sus alumnos la satisfacción de sentir y gozar lo que se puede llegar a transformar dentro de la vida de un individuo a través de alguna forma de expresión artística.

Por todo lo anterior y por su especial interés por destacar el arte dentro de la vida de los individuos, la Profesora Lara, creó una escuela: Centro Universitario de Arte, incorporado al Sistema Educativo Nacional, que ofrece especialmente la “Licenciatura en enseñanza para la educación artística.”

³⁴ Margarita Lara, entrevista, 7 de julio 2010.

El propósito de esta escuela es conducir la enseñanza de la educación artística en todos los niveles. Según la fundadora y directora del plantel, el problema actual entorno a las artes en las escuelas, nace desde los profesores.

“Si no hay maestros dentro de las escuelas con los conocimientos necesarios, para impartir la educación artística, ¿Qué podemos esperar como resultado y reflejo en los alumnos?”³⁵

De acuerdo a las propias palabras de la Profesora Margarita, la escuela está abierta para toda persona que se interese por el arte, que tenga certificado de nivel medio superior y que quiera dejar de ver el arte como una disciplina, para comenzar a sentirlo y amarlo como formativo.

Dentro de las asignaturas que se imparten en los siete semestres que conforman la carrera, se encuentran: Introducción a la Educación Artística, Sociología del Arte, Historia del Arte, Evolución de las Expresiones Artísticas, Psicología Educativa, Expresión Corporal y Danza, Artes Plásticas, Folclorología, Lengua Náhuatl, Música Prehispánica, Flamenco, Análisis Musical, Escultura, Filosofía de la Educación, Ética profesional, etc. Por mencionar algunas de las materias que se imparten en esta institución educativa, dedicada a formar profesores o instructores capacitados para la enseñanza de la educación artística. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que descubrió el hombre primitivo?... El arte, aprendió a esculpir, aprendió a pintar en las paredes las cosas que le pasaban durante el día, se enseñó a adorar con bailes a los dioses y a cantarles alabanzas.

La maestra Margarita dice que la escuela que ella creo, quizá no es muy grande o tal vez no tiene aún el reconocimiento que a ella le gustaría; sin embargo, durante los cinco años que lleva fundada, siempre ha tenido la satisfacción al darse cuenta de la demanda que se genera en la escuela cada que inicia el semestre en el mes de marzo y que su alma se llena de gozo cuando al finalizar la carrera descubre que los seres que ingresaron a las aulas

³⁵ Margarita Lara, entrevista, 7 de julio 2010.

hace siete semestres, se quedaron atrás, ahora de la escuela egresan individuos capaces de crear, de imaginar y que ya transformaron su vida, personas capaces de llevar a otras el mágico sentido que le da a todo si se hace con amor y de lo estupendo que es transportarse y transportar a los demás a través de las diferentes manifestaciones artísticas.³⁶

La sociedad civil en México dentro de la educación artística

Dentro de la educación artística, la sociedad civil de nuestro país ha hecho crecer sus experiencias. En México, se han incrementado los organismos civiles que contribuyen a la educación artística en sus diferentes disciplinas y modalidades. Por ejemplo; La Vaca Independiente, asociación pionera, desarrolló una propuesta de formación para la percepción y la apreciación de las artes visuales y recursos didácticos para maestros; la Matatena ofrece formación en cine para niños que padecen síndrome Down; el Instituto Mexicano del Arte, al Servicio de la Educación IMASE, también aporta formaciones para los maestros; el Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte) trabaja con la SEP en programas de enseñanza de la danza y la música, en la formación de maestros de las escuelas primarias y secundarias, de artistas en metodología y didáctica de las artes, así como en la promoción del dialogo intercultural a través del arte, y forma parte del Consejo Interinstitucional de Artes que discute la reforma curricular.³⁷

³⁶ Margarita Lara, entrevista, 7 de julio 2010.

³⁷ Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, Lucina Jiménez, La educación artística en Iberoamerica. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, Metas educativas 2021. Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. Fundación: Santillana. Pág.104-105.

Interés de Iberoamerica por el arte.

Los esfuerzos por equilibrar los conocimientos y las experiencias que aporta la educación básica a partir de la incorporación de la educación artística en los currículos de los países iberoamericanos datan ya desde hace dos décadas. Aun falta investigación, sistemas de información y otras herramientas que permitan constatar y evaluar la profundidad de los avances y lo complejo de los abordajes en los diferentes ámbitos en cada país, pero el siguiente es un acercamiento a las condiciones de la educación artística en algunos países de la región.

La educación artística en Iberoamérica va creciendo cada vez más dentro de la agenda educativa, en las políticas públicas de la cultura y sobre todo entre los agentes que confluyen en los ámbitos de la enseñanza. Las prácticas artísticas constituyen una formación fundamental en este siglo que apuesta por la innovación, la creatividad y la búsqueda de nuevas formas de equidad y cohesión social.

La gente va creando conciencia cada vez más de que las artes contribuyen a la formación de la persona y de que son parte indispensable de la alfabetización, ha aumentado significativamente. Se puede apreciar un intenso proceso de búsqueda de nuevos equilibrios en las formaciones y los saberes que los sistemas educativos establecen como básicos en la educación para la vida, pese a los estancamientos de muchos países.

El arte, contribuye a la creación de conocimiento que cuando se aborda desde una perspectiva pedagógica y ética pertinente, incide en la transformación del entorno personal, escolar, comunitario y que puede contribuir a fomentar la participación social, la creación de cohesión social y la construcción de ciudadanía.

El Consejo de Europa impulsó a mediados de los noventa el estudio Arts Education in Europe: a Survey, dirigido por Ken Robinson, un análisis elaborado como parte de la iniciativa denominada Culture, Creativity and the Young (1995) e impulsado por el Comité de Cultura del Consejo para la Cooperación Cultural. Este documento mostró que, a pesar de la tradición educativa en artes del viejo continente y de que su enseñanza estaba presente dentro del currículo de varios países de la Unión Europea, en algunos casos de manera opcional, su papel todavía era considerado secundario frente a la valoración de las ciencias.³⁸

Actualmente, la Alianza para la educación artística de ISME, IDEA y ENSEA trabaja para desarrollar un observatorio mundial de la educación artística.

Diversas reuniones latinoamericanas en Colombia, Brasil, España y Portugal señalan el camino que ha seguido el debate internacional, propiamente iberoamericano, el cual sin duda ha influido, aunque en diferentes tonos, en las políticas nacionales de impulso a la educación artística. Una de las propuestas del Congreso Iberoamericano de Educación Artística, celebrando en Portugal, fue la creación de una Red Iberoamericana de Educación Artística.

Que el arte sea reconocido como un campo donde se investiga, se crea, se experimente y se hace innovación a partir de la especificidad de los lenguajes artísticos y en íntima relación con la ciencia y la tecnología es uno más de los retos de los sistemas educativos de carácter superior. En ese sentido, cobra relevancia el Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, propuesto por la OEI, al enfocar la importancia de la educación artística en los sistemas educativos, proponer la concertación iberoamericana de políticas públicas y establecer mecanismos de apoyo a la investigación, la formación docente y la sistematización de experiencias, en el marco de la celebración de los Bicentenarios.³⁹

³⁸ Robinson, Ken, Arts education in Europe: a survey, Council of Europe, p.11

³⁹ <http://www.oei.es/artistica>

Los países de iberoamerica han avanzado o están trabajando en el intento de incorporar o recuperar la educación artística en los currículos de la educación básica, con diversos enfoques, ya sea de manera obligatoria u opcional, dentro del plan de estudios o como complemento de éste en horario extra.

La educación artística constituye una problemática común en iberoamerica y la década de los noventa marca una inflexión en los sistemas educativos en relación con ésta.

Brasil, es uno de los países que mas ha avanzado en cuanto a educación artística en América Latina, incorporo el arte-educación, como se llama en ese país, como un contenido obligatorio de la educación básica y ha establecido diversos postrados universitarios para desarrollar la formación docente.

España impulsó en la LOGSE una ley que permitió establecer como obligatorias las enseñanzas de música y danza, desde el preescolar hasta la secundaria. En el caso de las artes visuales, España se adscribió a la visión del arte como lenguaje.

La reforma de 1993 en **México** recuperó la importancia de la educación artística en el currículo, desde un enfoque de la apreciación y la expresión artísticas, después de que la educación con la que nació el sistema, bajo el impulso de José Vasconcelos, desapareció; partiendo de la permisa de dar prioridad a los temas que se juzgaron necesarios para incorporar al país a la modernidad, el resultado fue una escuela híper-racionalizada y fundamentalmente cartesiana. Sin embargo, este programa fue básicamente enunciativo ya que no se tradujo en lo inmediato en la transformación de las pautas y los contenidos de la formación inicial de maestros y artistas, ni garantizó la cobertura de la enseñanza de las artes. Las escuelas normales, instituciones especializadas en la formación de maestros, disminuyeron el tiempo destinado a los contenidos de la educación artística en sus planes y programas de estudio.

Aún cuando algunas normales y universidades ofrecen una licenciatura en educación artística, sus perfiles y contenidos requieren de nuevos análisis, evaluaciones y diseños. Sin embargo, se han dado avances. Durante la presente década se produjeron materiales didácticos para el maestro. Se formularon nuevos enfoques de las artes en el nivel de preescolar 2004 y en la secundaria en 2006. En ambos casos se valoró más la educación artística. En la secundaria, incluso se transitó de considerar esta formación como actividad de “desarrollo”, es decir, complementaria, a una de carácter curricular y obligatorio, con duración de dos horas a la semana. El currículo adoptó un enfoque disciplinar, pero más orientado hacia lo cognitivo, expresivo, de apreciación y contextual.

La formación docente sigue siendo deficitaria y no hay maestros. Actualmente se revisan el enfoque y los contenidos de los programas de educación artística de la primaria. La Secretaría de Educación Pública de México instituyó un Consejo Interinstitucional, en el cual existe un Consejo de Artes, donde se busca promover el debate de la enseñanza de las artes en el contexto de la educación básica orientada a la formación de competencia para la vida.

El Instituto Nacional de Bellas Artes integra a 39 escuelas de arte desde los niveles de iniciación hasta el profesional y atiende la formación de profesionales de las artes, no así la educación artística en el nivel básico, ni a la formación de docentes para aulas de primaria y secundaria, uno de los vacíos por atender a nivel nacional.

El Centro Nacional de las Artes desarrolla un programa interdisciplinario, uno de vinculación de la educación artística con la tecnología digital y otro de educación artística a distancia a través del Canal 23 Red de las Artes, con cobertura nacional y producción propia, en el que se tocan temas orientados hacia los maestros de aula. Igualmente, la UPN y este Centro crearon el único postgrado que existe vinculado a la educación artística para el sistema educativo.

La educación artística no formal se atiende desde el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Sistema Nacional de Formato Musical, que brinda opciones de formación en dirección coral y orquestal. Igualmente, a través del programa Alas y Raíces a los Niños, existen iniciativas estatales en Aguascalientes, Baja California, o Guanajuato, pero no existe una instancia que coordine y aglutine la información. El escenario es todavía de atomización. “No se cuenta con una red que permita puntualizar, censar y conocer la producción de los diferentes ámbitos de la educación artística”⁴⁰

Chile en 1999, estableció el propósito de articulación de la educación básica dentro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica. En 2002 se implantaron los programas de estudio elaborados por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Superior de Educación.

Guatemala, lleva algunos años realizando proyectos piloto de educación artística en el sistema educativo. En este país la reflexión gira en torno a cómo incorporar los elementos del patrimonio cultural intangible como parte de dicha formación.

Colombia ha logrado establecer puntos de encuentro y de diálogo para avanzar en la estructuración de su sistema de educación artística. En el año 2000, el Ministerio de Educación de Colombia publica los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística, en la educación preescolar, básica y media, los cuales se señalan como obligatorios y fundamentales para el conocimiento.

Costa Rica inició en 2004 un programa de educación artística enfocado al desarrollo de competencias ciudadanas y a la formación cívica a partir de una reforma curricular que propone los lenguajes artísticos como medio para la formación de valores y nuevas formas de convivencia.

⁴⁰ Cuestionario sobre Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, 2008, p.2

Republica Dominicana también realizó durante los últimos cinco años un esfuerzo de articulación de los diferentes niveles de la educación artística, dando vida a su sistema en este campo educativo.

El gobierno de **Portugal**, después de la Conferencia Mundial de la Educación Artística promovida por la UNESCO en marzo de 2006, decidió realizar su propia Conferencia Nacional de Educación Artística, con la colaboración de Educación, de Cultura y de Negocios con el Extranjero. En ella se realiza entre otras cosas una reflexión crítica sobre la educación artística en Portugal y se inicia un proceso de replanteamiento.⁴¹

El arte como herramienta necesaria y útil en la vida cotidiana.

Día a día los seres humanos vamos recopilando vivencias y situaciones que nos llenan de conocimientos y armas para seguir afrontando la maravillosa experiencia de la vida.

Desde muy temprana edad las personas tenemos contacto con el arte, pues quizá una de las primeras cosas que escuchamos cuando somos pequeños, es una tierna canción entonada por la dulce voz de nuestra madre o padre. A partir de ahí adquirimos ya vínculo con la creación artística. Lo anterior tiene que ser siempre así, ya que de acuerdo a lo citado en un informe de la UNESCO; "muchas experiencias han demostrado que las capacidades artísticas, (dibujo, escultura, música, etc.), se deben adquirir desde la más temprana edad. De no ser así, corren el riesgo de desaparecer o de verse sumamente afectadas por el tiempo..."⁴²

El arte está presente durante casi toda la vida del hombre, sólo es cuestión de voltear y mirar alrededor para darse cuenta, pero, ¿para qué nos sirve el arte?

⁴¹ Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, Lucina Jiménez, La educación artística en Iberoamerica. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, Metas educativas 2021. Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. Fundación: Santillana. Pág. 99-104.

⁴² <http://www.unesco.org/culture/lea>

El arte durante mucho tiempo se utilizó para expresar la genialidad creativa de pintores, escultores, músicos, bailarines, literatos y dibujantes, de esta manera mostraron al mundo sus percepciones sobre la realidad y sobre los momentos históricos vividos por la humanidad, representando al mundo. El artista hizo historia al retratar en sus obras los estándares políticos, culturales, religiosos, arquitectónicos, vivenciales y estéticos de su época.

Dentro de la globalización de los mercados, las sociedades contemporáneas utilizan el arte como expresión reveladora de nuevos estilos y como cultivo de nuevas formas estéticas. Las expresiones artísticas se relacionan con sentimientos étnicos y nativistas, ideologías políticas, valores éticos profesados por grupos sociales y religiosos. Actualmente forman parte del arte contemporáneo producciones como graffiti, funk, hip-hop, rap, las nuevas modalidades de jazz, rock, Fol., samba y break, entre otras.⁴³

Las actividades artísticas estimulan en los estudiantes a nivel general, al interés por la escuela y el conocimiento. Algunas de las actividades artísticas, requieren de una muy baja inversión monetaria y si se acerca a los niños a este tipo de actividades, se puede obtener a muy bajo costo el desarrollo de la creatividad de los pequeños al mismo tiempo de lograr ampliar sus posibilidades de expresión y comprensión. “La educación artística proporciona al niño y al adolescente un salvo conducto para la vida.”⁴⁴

El practicar una actividad artística llega a veces hasta a favorecer la salud, por ejemplo; la UNESCO, ha incitado a adoptar en la India, una serie de iniciativas, para acabar con el aislamiento de los niños marginados mediante la práctica de la danza.

⁴³ Ibidem, pág. 146.

⁴⁴ <http://www.unesco.org/culture/lea>

El arte nos sirve a los seres humanos como herramienta para conocer más de la historia de nuestro país, para conocer de nuestros antepasados. Por medio de una pintura rupestre se puede saber la forma de vida de nuestros ancestros, se puede descubrir qué es lo que hacían.

Cuando se quiere aprender alguna lengua extranjera, el arte también puede llegar a funcionar como apoyo. La UNESCO, también ha realizado experiencias en donde se sensibiliza a los niños al estudio del francés, gracias a técnicas teatrales.

A la sociedad, siempre le cuesta trabajo y le resulta casi imposible, lograr ponerse de acuerdo para tomar una decisión o para trabajar en equipo en alguna tarea. Una de las finalidades de la educación artística, es precisamente inculcar en los individuos el respeto y la equidad en el espacio común, fomentando el trabajo en equipo y de manera mancomunada en donde se solucionen los conflictos de manera pacífica...”si la relación se establece en un contexto de igualdad y se formulan objetivos y proyectos comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar a una cooperación más serena e incluso a la amistad”...⁴⁵

El arte ayuda a desarrollar en los individuos la comprensión del otro, ayuda a la sociedad a realizar proyectos comunes y a prepararse para resolver conflictos, respetando los valores del pluralismo.⁴⁶

La asignatura de artes es una materia de desarrollo humano y para la convivencia, con la finalidad de proveer a los alumnos de elementos necesarios para una mejor convivencia en sociedad, dentro de la educación se han desarrollado enfoques más integrales al concepto de desarrollo humano.⁴⁷

⁴⁵ Delors. (comp) (1996). Los cuatro pilares de la educación. En la educación encierra un tesoro, Pág. 98 México: UNESCO.

⁴⁶ <http://www.unesco.org/culture/lea>

⁴⁷ Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio, El enfoque por Competencias de la Educación Básica 2009, Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, SEP, Pág. 88.

El arte en nuestros días produce más que pinturas, esculturas, música, coreografías o literatura; produce también conocimientos, prácticas y experiencias en el tratamiento de enfermedades, de salud y de seguridad públicas, de inclusión social y de reinserción de jóvenes reclusos.

La diversidad de aplicaciones del arte es en realidad un nuevo planteamiento en lo que se refiere a su función en el mundo actual. El arte se aproxima cada vez más a la vida cotidiana de las personas. Lo estético y lo bello, son estímulos para la vida, representan fuerzas dinámicas que auxilian al ser humano en el contexto de la vida en sociedad, en la búsqueda por conocerse a sí mismo, en la lucha por el equilibrio armonioso con sus semejantes, en la superación de desajustes físicos y mentales.

El arte va asumiendo hoy en día una especie de “consanguinidad” con la vida, pasando no sólo a extasiarla, por la admiración que provoca sino también a estimularla, valorizarla y preservarla.

La psicoterapia fue el primer campo en que el arte expandió sus aplicaciones, posibilitando al paciente a utilizar expresiones artísticas, como el dibujo, la pintura, la música, el canto o la danza, en la mejora de sus capacidades de introspección y extroversión. Por medio del arte-terapia, los terapeutas y los pacientes disponen de metodologías e instrumentos que facilitan la creación de condiciones individuales y colectivas para que sea viable la interacción entre sentimientos y percepciones, extraídos de la intuición personal, con pensamientos racionales y trascendentales. El arte hace que el paciente retome su equilibrio psíquico de forma más autónoma, libre y por lo tanto más activa y existencial.

“El nexo entre psicoterapia y arte deriva, natural y evidentemente, de un cierto modo de la existencia...”⁴⁸

⁴⁸ Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, Ivana de Siqueira, Nuevos campos de desarrollo y aplicación de la educación artística. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, Metas educativas 2021. Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. Fundación: Santillana. Pág. 148

El arte y la terapia se conciben en la psicología, el psicoanálisis, la neurociencia, la neurolingüística y la psicopedagogía. El arte es utilizado como tratamiento y cura de enfermedades en las que están involucrados la mente, el sistema nervioso y sus reflejos en el comportamiento y equilibrio psicosocial de las personas. Las actividades artísticas son utilizadas en las terapias destinadas al tratamiento de trastornos de aprendizaje, drogadicciones y desajustes familiares (parejas, padres e hijos). Las experiencias de las dos últimas décadas en el arte aplicado a la psicoterapia muestran descubrimientos y avances en el uso de conocimientos y técnicas de la música y de los movimientos rítmicos, por ejemplo, en tratamientos relacionados con los trastornos del habla, con los accidentes cardiovasculares, con la parálisis cerebral, con la enfermedad del Parkinson y con el Alzheimer, entre otros. El dibujo, la pintura y el canto se utilizan también como auxiliares terapéuticos en el tratamiento de niños y jóvenes autistas o con dificultades de aprendizaje y de relación.

En áreas como la psiquiatría, la logopedia, la fisioterapia, la psicomotricidad, o la terapia ocupacional, también está presente el arte.

Los tratamientos que implican el arte como instrumento asociado a las psicoterapias van incorporando nuevos elementos de referencia cognitiva y de trabajo como, por ejemplo, la creatividad inmanente de los pacientes, la potencialidad que poseen de autodescubrirse, de reducir su dependencia con relación al terapeuta y también de establecer por sí solos los ritmos y patrones de comunicación que consideran más adecuados a sus necesidades.

El arte también participa en la salud y la seguridad pública. Debido a la facilidad que posee para explicitar con claridad lo esencial comunicativo de un mensaje, el arte proporciona a los sentidos humanos la comprensión inmediata de esa esencialidad. Las formas artísticas posibilitan que la mente humana establezca de manera inmediata las correlaciones y asociaciones entre lo subjetivo ya incorporado a la razón del observador y lo objetivo de la presentación artística externa.

Cada vez es más evidente en el país el crecimiento de enfermedades epidémicas, de las transmisibles sexualmente y aquellas provocadas por falta de prevención y así mismo surge la necesidad de concienciar a las poblaciones.

Lo mismo ocurre con relación a la seguridad pública y a la seguridad en el tráfico, cuyas señales de violencia se expresan por los alarmantes índices de mortalidad en las calles y en las carreteras, agravados por el gran número de heridos.

El arte se involucra con la comunicación mediática. Hacer comunicación para el gran público es también hacer arte. El arte es capaz de estimular la imaginación que conduce a la comprensión y a la concienciación de lo vivido.

En la inclusión social, el arte también se ha utilizado con mucha frecuencia y está definitivamente vinculado a las acciones realizadas con:

- Las poblaciones carentes residentes en las periferias de grandes centros urbanos;
- Las mujeres, los niños y los adolescentes víctimas de violencia y discriminaciones;
- Los jóvenes que viven en situaciones de influencia directa de traficantes, pandillas de delincuentes y organizaciones criminales;
- Los niños y jóvenes abandonados y sin vínculos familiares;
- Las adolescentes embarazadas en estado de pobreza y rechazo.

Los dramas experimentados por estos grupos son fuente poderosa de dolor, de desamor, agresividad y falta de afecto, capaz de crear barreras psicológicas que destruyen el interior de las personas, cerrándolas a la intervención de cualquier acción humana para la armonización, la sensibilización y el equilibrio.

La reintegración social de estas víctimas, no es tarea fácil. El arte se ajusta a un proyecto importante de la vida moderna: integrar y reintegrar en la sociedad a personas victimizadas, es decir, retornarlas a la convivencia con ellas mismas y con sus semejantes. El arte en la integración social, además de estimular la reinserción de las personas victimizadas en sus hogares o en el trabajo, posibilita también la revelación de talentos hasta entonces desconocidos. Son artistas que como por arte de magia, demuestran sus capacidades y su sensibilidad para la creación estética. Esto, evidentemente, estaría lejos de la imaginación de aquellos que hallan tenido cualquier contacto con estas personas y ellas mismas jamás creerían poseer tales capacidades, dominadas como estaban por el miedo, la rebeldía y por el resentimiento.

“En una escuela pública de la región denominada Entorno de Brasilia, en la capital brasileña, la directora no conseguía resolver un problema desde hace mucho tiempo recurrente: la limpieza de los muros escolares. La acción de los grafiteros era casi inmediata; una vez más, todo volvía al estado deplorable de suciedad y de aparente descuido. Los grafiteros eran conocidos por casi todos los integrantes de la escuela, sin embargo nadie se atrevía a denunciarlos y tampoco la directora pretendía resolver el problema por la vía del castigo. Aprovechando una oportunidad, cuando dos de los grafiteros estaban en las inmediaciones de la escuela, la directora fue hasta ellos y les dijo que buscaba a alguien para hacer algunos dibujos en los muros de la escuela, para que estos no quedasen como “aquella cosa fea”. Tras mucha desconfianza y muchas evasivas, los chavales se comprometieron a hacer los dibujos conforme pedía la directora. El mismo día, un grupo de cinco jóvenes se presentó y la directora les dio restos de pinturas, pinceles y la recomendación de que podían dibujar lo que quisiesen, pero que fuesen “cosas bonitas”. En pocos días, pinturas y graffitis reveladores de mucha habilidad artística aparecían en los muros y después en paredes internas de la escuela, causando la admiración de profesores, alumnos, padres y visitantes. Si el grupo había comenzado con cinco chavales, ahora estaba compuesto por diez jóvenes que dibujaban, coloreaban y tenían cuidado para que nadie pintase o ensuciase los muros y las paredes de la escuela. Este parece ser un ejemplo que demuestra dos funciones importantes del arte en la integración social: la revelación de talentos y, simultáneamente, el espontáneo despertar en los jóvenes de valores como la participación, la responsabilidad y el compromiso con el trabajo”.⁴⁹

⁴⁹ Ibidem, pág. 150-151.

Otro campo de la integración social en que participa el arte es en la inclusión equitativa de niños y jóvenes con necesidades especiales como la discapacidad mental, auditiva, visual o las dificultades de locomoción. Las actividades artísticas constituyen la base de los trabajos educativos y terapéuticos ofrecidos a los niños y jóvenes que necesitan atención especial en los centros educativos, en los centros fisioterápicos, en las sesiones de orientación, en el deporte, en el ocio y en los hogares.

Las actividades artísticas son los principales medios e instrumentos de que se creen condiciones ideales para los procesos especiales de comunicación recíproca entre el niño o el joven y su contexto de vida.

Un nuevo campo de aplicación del arte es el de la reinserción de jóvenes recluidos, jóvenes de diferentes clases sociales que caen en la delincuencia y que al final se consideran una amenaza a la sociedad. Por lo regular esta parte de la población no es atendida por nadie. Cada uno de estos jóvenes trae consigo historias de violencia, abandono, miseria o al contrario son hijos de la ostentación, del lujo, de la riqueza, de la futilidad y de la arrogancia. También en este sentido el arte extiende sus aplicaciones. El arte es el único instrumental que puede preparar a estos jóvenes para el ingreso en un determinado programa de reinserción. Las experiencias artísticas son como un retorno a ellos mismos. Mediante el arte ha sido posible la promoción de un proceso de implicación de ese joven consigo mismo.

Al producir arte, el joven en estado de privación de la libertad reconoce que, al igual que la mayoría de otros jóvenes posee potenciales y por lo tanto puede construir por sí sólo el camino hacia la libertad y también construir formas libres de ejercer su conciencia, definiéndola exclusivamente por las vías de su autodeterminación.⁵⁰

⁵⁰ Ibidem, pág. 145-152.

“Es importante comentar la experiencia brasileña relacionada con los jóvenes reclusos. El gobierno federal, por medio del Ministerio de Justicia, creó mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional, el PRONASCI (Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía), que tiene como objetivos principales la prevención, el control y la represión de la criminalidad, actuando en sus raíces socioculturales, además de articular acciones de seguridad pública con políticas sociales por medio de la integración entre la Unión, los estados y los municipios. Asociados al PRONASCI, otros dos programas fueron desarrollados por el gobierno brasileño para la atención y la educación de los jóvenes reclusos, condenados a penas privativas y restrictivas de libertad; son el Proeja Prisional y el Educando para a Liberdade. Estos dos programas tienen como objetivos generales la alfabetización, la educación continuada, la preparación para el Examen Nacional do Ensino Médio) y la preparación para el trabajo de los jóvenes durante el cumplimiento de sus penas. Toda esta programación tuvo como puntos referenciales la formación de la conciencia ciudadana y la valoración de los principios de libertad, probidad y participación social”⁵¹

En la actualidad es básico para los individuos integrarse e involucrarse con las diversas disciplinas humanísticas, ya que muchas de las veces de ello depende su acceso a las distintas oportunidades de desarrollo social, el arte juega un papel muy importante en la construcción de la formación ciudadana y de la democracia.

Muchas veces las comunidades enfrentan conflictos al definir en asuntos democráticos o ciudadanos, a participación de la gente según sus características sociales, culturales o económicas y esto resulta un dilema. El desarrollo humano no se da sin la convivencia de los individuos y no se nace preparado para la convivencia.

Estudios recientes han mostrado que la edad que se posee cuando se cursa la educación secundaria es central en la formación para la convivencia social y política. Esta edad es una ventana de oportunidad especialmente importante para aquellos países latinoamericanos que cuentan con indicadores altos de violencia, criminalidad, mal manejo de conflictos, desconocimiento o enajenación política y pérdida de sentido de identidad.

⁵¹ Ibidem, pág. 152.

El arte persigue una mezcla de valores como tolerancia y justicia, actitudes como apertura, comprensión, respeto, practicas como la no violencia y el conocimiento de los derechos humanos, que son una aplicación de valores, actitudes practicas democráticas. Los talleres artísticos que se imparten en las escuelas secundarias, son una técnica pedagógica que permite aprender haciendo de manera grupal.

La enseñanza del arte es también un medio para la educación cívica de las personas adolescentes integrales, el desarrollo de la diversidad y la creatividad de la expresión artística, individual y colectiva es un eje central de la formación humanista. El arte no sabe subordinar a otras asignaturas, pero si existe una relación multilateral entre ellas.

La educación artística puede y debe fortalecer la formación cívica en los campos ético (valores, actitudes y practicas), cognitivo (de la comunidad, de la nación, la globalidad, la historia) y de las competencias ciudadanas (manejo pacífico de conflictos, diálogo y deliberación, participación-representación). El arte permita acompañar y fortalecer una ciudadanía y una democracia ampliada, que se acerque cada vez más a los ideales de ambas.

Dentro del actual mundo globalizado y plural, existe una gran diversidad en cuanto a creación artística. Esta riqueza en el quehacer artístico abre más posibilidades para la enseñanza. El proceso artístico ha sufrido distintos cambios al paso del tiempo y también la educación de las artes en la educación pública. En esta época, algunas tesis sostienen que ésta dejó de ser concebida solamente como una búsqueda de la expresión creativa individualista.

Una influencia importante fue el movimiento en los años ochenta, en Estados Unidos, hacia la creación de la disciplina de educación basada en el arte. Se propuso un programa de estudio que integrara el desarrollo del conocimiento de la producción artística, la crítica del arte, la historia del arte y la estética.

Además de algunos otros programas de carácter nacional, se han desarrollado otros internacionales, como el Programa de Arte promovido por la Organización del Bachillerato Internacional, y el Programa de Educación Artística promovido por los sectores de Cultura y Educación de la UNESCO. El replanteamiento de la educación para las artes fundamentó el trato de la educación artística como asunto serio para la sociedad contemporánea.

Cuando el estudiante aprende y aprecia las artes y además desarrolla la capacidad de expresarse individual y colectivamente, se abren también los espacios para la formación ciudadana mediante la formación artística. El ámbito de la enseñanza estética, se expande como medio para el conocimiento social, la reflexión sobre el sentido estético y las prácticas artísticas dominantes de cada sociedad, en cada época, permiten comprender su estructura social y su vida política.

La enseñanza del arte coordinada con la educación cívica busca el desarrollo de prácticas basadas en la tolerancia y el respeto hacia otras personas y las otras culturas en la cooperación y la solidaridad.

Las artes sensibilizan la forma y el contenido en las relaciones humanas y también en la relación con el entorno. La enseñanza del arte se extiende más allá del individuo y del aula para impactar en el ambiente, especialmente en los espacios públicos. Para mejorar la calidad de la convivencia es necesario crear mejores espacios y esto en consecuencia acarrearía mejoras en las relaciones humanas y más seguridad ciudadana, cultural, ambiental y social. El arte juega un rol en el desarrollo de la integración y la cohesión social y en la construcción de la identidad etaria y cultural propia. Es una herramienta para acercarse a los problemas colectivos y para búsqueda de soluciones.⁵²

⁵² Ibidem, pág. 25-29.

Conclusiones:

Durante la elaboración de este reportaje se pudo constatar que el arte esta presente en todas las escuelas de la delegación Iztapalapa aunque en menor o mayor forma y con gran variación en las disciplinas impartidas. Se observó que los alumnos de las escuelas secundarias poseen un gran interés por las disciplinas artísticas y que además les gustaría que dentro de las escuelas creciera la oportunidad hacia el desarrollo artístico.

El arte tiene como función primordial la social. Le permite al individuo ser y establecer una identidad a partir del conocimiento de él y del entorno en el que se desenvuelve.

Sin duda alguna una parte muy importante y significativa fue el vivir la experiencia de una clase de Artes Plásticas y encontrarme en la secundaria donde hace ya algunos años estudié e incluso en el mismo salón y con el mismo profesor de aquellos tiempos.

En el progreso de toda la serie de entrevistas e investigaciones, surgieron algunos impedimentos que complicaban un poco su desarrollo. Ejemplo de lo anterior fue la respuesta de la Secretaría de Educación Pública a la solicitud de investigar y acceder a las escuelas secundarias de la delegación Iztapalapa. En un principio se solicitó a la SEP el permiso para acceder a 30 escuelas secundarias públicas de la delegación Iztapalapa, se entregó a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública el proyecto junto a un listado de las escuelas a las que se pretendía acudir. La petición fue rechazada, pero a cambio se otorgó la posibilidad de realizar la investigación de campo en únicamente tres escuelas.

Lo anterior limitó aunque no del todo, lo pretendido en el trabajo, también hubo mucha accesibilidad por parte de gente involucrada directamente en el tema, como el personal de la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa y el personal de la Subsecretaría de Educación Pública en el Área de Artes.

Personas a las que les pareció interesante el reportaje y colaboraron de buena manera a recabar información para la elaboración satisfactoria del trabajo.

Se halló con que el arte día a día avanza paso a paso y de esta manera crece en el ámbito estudiantil. Poco a poco el arte resulta más importante y se le da más peso dentro del plan de estudios. De hecho en la actualidad se han editado por parte de la SEP libros de arte para los tres grados. Atrás de esto hay gente especializada y preocupada porque al arte en la escuela se le reconozca como lo que es, una asignatura que proporciona al alumno las técnicas para desarrollar entre otras cosas las habilidades psicomotrices, la creatividad, la imaginación y también los valores. El arte es además muchas veces la herramienta para que otras asignaturas sean mejor comprendidas y valoradas por los alumnos.

Para absolutamente todo se ocupa el arte y por eso en las escuelas los alumnos, profesores, directivos y padres de familia, todos debemos estar totalmente conscientes de su valor para así dejar de ver al arte sólo como diversión y entretenimiento porque la creación artística va mucho más allá. El arte no tiene límites, es imaginación y creación.

Estoy satisfecha porque me he dado cuenta de que existe mucha gente preocupada por el tema del arte e igualmente me he dado cuenta de que a los alumnos les gusta y les interesa. Hoy se que a través de los planes y programas de estudio se está trabajando por que el arte ocupe el lugar que le corresponde dentro de la educación. Éste ha sido un excelente principio para

que se siga creando conciencia en la gente sobre la cultura y la función social del arte. Y que mejor si se comienza desde la educación básica, para formar así buenos y mejores ciudadanos que logren integrarse a la sociedad de una manera sana.

El arte como parte de la educación contribuye de alguna manera a solucionar el problema de violencia e inseguridad del país. Sólo educándonos y posteriormente ocupándonos conseguiremos un mejor futuro para las presentes y las próximas generaciones.

Nosotros como comunicadores tenemos la obligación civil, moral y ética de difundir los diferentes canales artísticos y culturales, para de esta manera contribuir a incitar en los jóvenes y en general a la población el gusto por el arte, así lograremos participar en la formación de personas creativas y sensibles, mejores ciudadanos capaces de integrarse de una mejor manera a la sociedad y participar en la dura competencia de la vida.

Fuentes de información:

Bibliografía:

Acha Juan, Educación artística escolar y profesional, Centro Juan Acha, México: Trillas, 2001.

Baynes, Ken, Arte y sociedad, Barcelona: Blume, 1976.

Bisquert Santiago Adriana, Las Artes Plásticas en la Escuela, Barcelona, Ministerio de la educación y ciencia, 1977.

Bruner, J., El mundo perceptivo del niño, Madrid: Morata, 1979.

Castillo Vite, Aurora, Expresión y apreciación artísticas: artes plásticas, México: Trillas, 1994.

Contreras y Romo, Elsa y Gabriela, Expresión y apreciación artísticas, México: Trillas, 1993.

Delors. (comp). Los cuatro pilares de la educación. En la educación se encierra un tesoro, México: UNESCO, 1996.

Efland, Arthur D, Una historia de la educación del arte: tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales (traducción de Ramón Vila Vernis) México: Paidós, 2002.

Fernández y Barnechea, Antonio *et al*, *Artis*: Historia del arte, Barcelona: Vicens – vives, 1999.

García, Higuera, *et al*, el hombre y la cultura: Problemas técnicos sobre educación, México: Grijalva. 1976.

Gómez Díaz, Remigio, Hacia una psicología del arte, Madrid: Alianza, 1980.

Grame Chalmers, F. Arte, educación y diversidad cultural (traducción de Isidro Arias) Barcelona: Paidós, 2003.

Historia de la música, México: UTEHA, 1953.

Huerta Ricardo, Los valores del arte en la enseñanza (traducción de Mar Paulo, Carla Piluso, Deborah Ann Paparelli) Valencia: Universidad de Valencia, 2002.

Jiménez, Lucina, *et.al*, Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, La educación artística en Iberoamerica. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, Metas educativas 2021. Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. Fundación: Santillana.

Leontiev, L. *et al.*, El hombre y la cultura. Problemas teóricos sobre educación, México, Grijalbo, 1967.

Marín Carlos. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 2003.

Nathalie Heinich, La sociología del arte, (traducción de Paula Mahler), Buenos Aires: Nueva visión, 2003.

Ottaway, Andrew Kenneth Cosway, Educación y sociedad: introducción a la sociología de la educación, A.K.C. Ottaway; (traducción de Juan Jorge Thomas) Buenos Aires: Kapeluse, 1973.

Salazar, Adolfo, La danza y el baile/ Introducción al conocimiento de la danza del arte y del baile, México: F.C.E, 1950.

Siguan, Miguel, 1918, Educación y sociedad/ Miguel Seguan, Barcelona: CEAC, 1978.

Ulibarri, Eduardo. Idea y Vida del Reportaje. Editorial Trillas. México. 1994

Vivaldi, Gonzalo, Martín. Géneros periodísticos, Madrid, España: Ed. Paraninfo, 1973.

Documental:

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Guía de Museos y Espacios Educativos 2009-2010, Arte. México, SEP.

Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio, El enfoque por Competencias de la Educación Básica 2009, Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, SEP.

Planes y Programas de Estudio para la asignatura de Artes, Educación Secundaria 2006.

Páginas Web:

Museo Nacional de las Culturas Populares, disponible:

www.culturaspopularesindigenas.gob.mx consultado: 15 de Feb 2010.

El FARO de oriente, disponible:

www.farodeoriente.cultura.df.gob.mx consultado: 22 de May 2010.

Directorio de escuelas, disponible:

www.sepdf.gob.mx/directorio_escuelas/cct_lista.jsp consultado: 10 de Junio 2010

Fuentes vivas:

Agustín Estrada Ortiz, director del centro cultural Fábrica de Artes y Oficios, 7/06/2010.

Alonso López, profesor y personal de la DGSEI en el área de artes, 18/06/2010.

Alejandro Hernández, Jefe del Departamento de Artes en la subdirección de la Subsecretaría de Educación Básica, 11/06/2010.

Alma Rosa García, profesora y personal de la DGSEI en el área de artes, 22/09/2009.

Eliana Pulido, madre de familia, 29/08/2009.

Frida González, alumna de educación secundaria, 29/08/2009.

Joaquín Padilla, profesor de artes plásticas, 15/09/2009.

Manuel Martínez profesor de artes plásticas en la escuela secundaria 117, 19/05/2010.

Margarita Lara, directora de la casa de cultura Ixtapaluca, 7/07/2010.

María Carmen Campo Caporal, profesora de Danza, 12/09/2009.

María del Rosario Rosas Escobedo, subdirectora de Artes de la DGDC. Subsecretaría de Educación Básica, 11/06/2010.

Maribel Hernández, estudiante de educación secundaria, 22/02/2010.

Pablo Cisneros, profesor de Música en la escuela secundaria 286, 3/05/2010.

Sergio Cano, Jefe del Departamento de Artes-Música de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, 11/06/2010.