

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD AJUSCO
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

LA EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL DIBUJO COMO
HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

PRESENTA:
JULIO CÉSAR GARCÍA CRUZ

ASESOR:
DR. MIGUEL RAMÍREZ CARBAJAL

Ciudad de México, diciembre de 2023

Fecha de recibido del trabajo recepcional: Ciudad de México, 3 de noviembre del 2023.

Fecha de entrega del dictamen: 10 noviembre del 2023.

TURNO VESPERTINO
F(02) S(31)

DICTAMEN

Del Profesor(a): FRANCISCO GÓNZALEZ LÓPEZ, en mi carácter de Sinodal de Examen Profesional, del pasante: JULIO CÉSAR GARCÍA CRUZ, quien presenta la TESIS: titulada: "LA EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR", y después de revisar detenidamente dicho documento recepcional, emito el DICTAMEN siguiente:

APROBADO (X)

NO APROBADO ()

CONDICIONADO ()

Agrego por escrito los comentarios, observaciones y sugerencias* con el fin de apoyar el proceso de corrección, adecuación y/o aprobación del documento con base en los siguientes criterios:

a) Justificación del tema	ADECUADA
b) Marco teórico conceptual	ADECUADO
c) Metodología de investigación	ADECUADA
d) Análisis, conclusiones y recomendaciones	ADECUADOS/NINGUNA
e) Bibliografía del tema	ADECUADA
f) Presentación (coherencia, redacción, ortografía).	ADECUADA/REVISAR ORTOGRAFÍA

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

PROFR (A) FRANCISCO GÓNZALEZ LÓPEZ
Presidente (a)

*Los señalamientos específicos pueden escribirse al reverso de este formato o si es necesario puede incluir hojas anexas.

NOTA: Oficio revisado y aprobado por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía el 03/10/14 y por el Consejo Interno del Área Académica 5: Teoría Pedagógica y Formación Docente el 23/10/14 y entró en vigor el 05/11/14.

2ª. Actualización el 06/02/15 por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía.

3ª. Actualización el 15/03/15 por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía (Sesión 14 de la H. Comisión de Titulación de fecha 29/04/15).

c.e.p.- Comisión de Titulación.

Alumno.

SUP/ECO

Fecha de recibido del trabajo recepcional: Ciudad de México, 3 de noviembre de 2023.

Fecha de entrega del dictamen: 13 de noviembre de 2023.

TURNO VESPERTINO
F(02) S(31)

DICTAMEN

Del Profesor(a): **MIGUEL RAMÍREZ CARBAJAL**, en mi carácter de Sinodal de Examen Profesional, del pasante: **JULIO CÉSAR GARCÍA CRUZ**, quien presenta la TESIS: titulada: **"LA EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"**, y después de revisar detenidamente dicho documento recepcional, emito el DICTAMEN siguiente:

APROBADO (X)

NO APROBADO ()

CONDICIONADO ()

Agrego por escrito los comentarios, observaciones y sugerencias* con el fin de apoyar el proceso de corrección, adecuación y/o aprobación del documento con base en los siguientes criterios:

- a) Justificación del tema
- b) Marco teórico conceptual
- c) Metodología de investigación
- d) Análisis, conclusiones y recomendaciones
- e) Bibliografía del tema
- f) Presentación (coherencia, redacción, ortografía).

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

PROFR (A). MIGUEL RAMÍREZ CARBAJAL
Secretaría (o)

*Los señalamientos específicos pueden escribirse al reverso de este formato o si es necesario puede incluir hojas anexas.

NOTA: Oficio revisado y aprobado por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía el 03/10/14 y por el Consejo Interno del Área Académica 5: Teoría Pedagógica y Formación Docente el 23/10/14 y entró en vigor el 05/11/14.
2°. Actualización el 06/02/15 por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía.
3°. Actualización el 15/03/15 por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía (Sesión 14 de la H. Comisión de Titulación de fecha 29/04/15).

c.c.p.- Comisión de Titulación.

Alumno.
SUP/ECO ___

Fecha de recibido del trabajo recepcional: Ciudad de México, 3 de noviembre de 2023

Fecha de entrega del dictamen: 15 de noviembre de 2023.

TURNO VESPERTINO
F(02) S(31)

DICTAMEN

Del Profesor(a): **JUAN RAMÍREZ CARBAJAL**, en mi carácter de Sinodal de Examen Profesional, del pasante: **JULIO CÉSAR GARCÍA CRUZ**, quien presenta la **TESIS**: titulada: **“LA EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”**, y después de revisar detenidamente dicho documento recepcional, emito el DICTAMEN siguiente:

APROBADO (XX)

NO APROBADO ()

CONDICIONADO ()

Agrego por escrito los comentarios, observaciones y sugerencias* con el fin de apoyar el proceso de corrección, adecuación y/o aprobación del documento con base en los siguientes criterios:

- a) Justificación del tema
- b) Marco teórico conceptual
- c) Metodología de investigación
- d) Análisis, conclusiones y recomendaciones
- e) Bibliografía del tema
- f) Presentación (coherencia, redacción, ortografía).

Atentamente
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

PROFR. JUAN RAMÍREZ CARBAJAL
Vocal

*Los señalamientos específicos pueden escribirse al reverso de este formato o si es necesario puede incluir hojas anexas.

NOTA: Oficio revisado y aprobado por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía el 03/10/14 y por el Consejo Interno del Área Académica 5: Teoría Pedagógica y Formación Docente el 23/10/14 y entró en vigor el 05/11/14.
2º. Actualización el 06/02/15 por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía.
3º. Actualización el 15/03/15 por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía (Sesión 14 de la H. Comisión de Titulación de fecha 29/04/15).

c.c.p.- Comisión de Titulación.
Alumno.
SUP/ECO

Fecha de recibido del trabajo recepcional: Ciudad de México, 3 de noviembre de 2023.

Fecha de entrega del dictamen: 16 de noviembre de 2023.

TURNO VESPERTINO
F(02) S(31)

DICTAMEN

Del Profesor(a): **ELIAS MORA VELÁZQUEZ**, en mi carácter de Sinodal de Examen Profesional, del pasante: **JULIO CÉSAR GARCÍA CRUZ**, quien presenta la TESIS: titulada: **"LA EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"**, y después de revisar detenidamente dicho documento recepcional, emito el DICTAMEN siguiente:

APROBADO (X)

NO APROBADO ()

CONDICIONADO ()

Agrego por escrito los comentarios, observaciones y sugerencias* con el fin de apoyar el proceso de corrección, adecuación y/o aprobación del documento con base en los siguientes criterios:

a) Justificación del tema

El sustentante justifica de manera congruente y adecuada el trabajo recepcional. Nos muestra un panorama amplio del uso del dibujo y de la expresión artística gráfica.

b) Marco teórico conceptual

El marco teórico es adecuado

c) Metodología de investigación

La metodología utilizada permitió al sustentante recabar información necesaria y útil para la realización pertinente del trabajo recepcional

d) Análisis, conclusiones y recomendaciones

El análisis es enriquecedor. Las conclusiones y recomendaciones son adecuadas dado que se puede identificar el uso que podemos dar a la propuesta que hace el sustentante.

e) Bibliografía del tema

El trabajo cuenta con las referencias suficientes para el desarrollo del mismo

f) Presentación (coherencia, redacción, ortografía).

El trabajo concuerda con los criterios establecidos por la licenciatura en Pedagogía. Se realizaron algunas observaciones para la mejora de la presentación del mismo

Atentamente
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

Carretera al Ajusco #24, Col. Héroes de Padierna, CP. 14200, Tlalpan, CDMX
Tel: 56 30 97 00 upn.mx

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROFR (A). ELIAS MORA VELÁZQUEZ
Suplente

*Los señalamientos específicos pueden escribirse al reverso de este formato o si es necesario puede incluir hojas anexas.

NOTA: Oficio revisado y aprobado por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía el 03/10/14 y por el Consejo Interno del Área Académica 5: Teoría Pedagógica y Formación Docente el 23/10/14 y entró en vigor el 05/11/14.

2°. Actualización el 06/02/15 por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía.

3°. Actualización el 15/03/15 por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía (Sesión 14 de la H. Comisión de Titulación de fecha 29/04/15).

c.c.p.- Comisión de Titulación.
Alumno.
SUP/ECO

Agradecimientos.

Me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento a ...

A mi madre, Alejandra Cruz Hernández. El motivo de mi vida.

No hay emoción más grande que escribirte, porque no hay nada que merezca más la pena, nunca lograré darte todo lo que tú me has dado y por eso el motivo de estas líneas. Descubrí en ti el amor más elegante, ese que te perdona sin ni siquiera juzgarte. Tomé de ti las fuerzas para levantarme, hoy soy el que soy porque de ti tome gran parte. Eres la única que sabe comprenderme y darías todo tan solo por complacerme. Irías al fin del mundo para buscarme, lo sé, y no descansarías hasta encontrarme. Sonríe fuerte porque eres admirable, mi amiga, mi fiel confidente, esa es mi madre...

A mi padre, Julio García Maya. El hombre más inteligente que conozco.

El hombre que guía mi rumbo, mi senda y mi camino, porque allí donde voy tus palabras vienen conmigo, gracias por ser el mejor padre, y compañero de vida. Hoy estoy escribiendo estas líneas gracias a ti, gracias por los regaños, por las veces que me ayudaste con las tareas, pero, sobre todo, por nunca dudar de mí, y apoyarme en cada una de las cosas que me trajeron hasta este punto, gracias por tanto sacrificio y que mis estudios fueran prioridad, por eso y mucho más, gracias, papá.

A mi hermano, Alejandro García Cruz, le agradezco infinitamente por aportar de manera valiosa herramientas, que hizo posible que culminara de la mejor manera la universidad, también por el apoyo, paciencia y ser un referente a lo largo de mi vida.

De igual manera le agradezco a María del Carmen Cruz Cedillo, por ser una compañera de vida durante muchos años, mostrando su apoyo incondicional en todo momento y que gracias a eso hoy puedo estar culminando esta etapa escolar, en especial por su amor, tiempo y apoyo que me brindó.

Y a todos esos compañeros de la Universidad que se volvieron amigos, y los amigos fuera de ella, a cada uno de ustedes les agradezco por su amistad, porque logramos aventuras y recuerdos que siempre llevaré conmigo. A todos ellos, muchas gracias.

Y finalmente a mis profesores por darme el regalo más valioso que alguien te puede dar. En especial mención y agradecimiento especial a mi asesor de tesis al Dr. Miguel Ramírez Carbajal, quien me dispensó libertad absoluta para expresar todas mis ideas aquí vertidas. Por ser motivo de perseverancia, de admiración, por la paciencia, por ser un guía, por ser un maestro en toda la extensión de la palabra, un amigo y ser un motivo muy importante de este trabajo recepcional.

índice

Introducción.....	3
Capítulo 1. Historia y aplicaciones del dibujo	7
1.1. El dibujo.....	7
1.2. Desarrollo psicomotriz	14
1.3. Dibujos para adolescentes.....	15
1.4. Expresión personal.....	24
Capítulo 2. El dibujo, proceso o efecto de reconocer o reconocerse.	30
2.1. Cómo hacer salir al artista que llevamos dentro.....	30
2.2. El dibujo como elemento de conocimiento del alumno/a	31
2.3. Test con el dibujo.....	34
• Bender Visual Motor Gestalt Test.....	35
• El test de la figura humana	35
• El test del árbol	36
• El test de la familia	37
• Test, La prueba de la casa.....	39
• Test del dibujo de la persona bajo la lluvia.....	39
• Test del reloj.....	41
Capítulo 3. El arte y la escuela.....	43
3.1. El dibujo y la pintura en los centros educativos.....	43
3.2. Las ilustraciones en los libros de texto	46
3.3. El aprendizaje del dibujo en la escuela como arte	55
3.4. El dibujo y sus aplicaciones en los diferentes ámbitos.....	56
3.5. El dibujo como una forma de lenguaje y narración en la escuela.....	59
3.6. Fomentar el gusto y la facultad personal de expresividad gráfica	61
Cómic, creación propia.....	61
Capítulo 4. La escuela y la interpretación gráfica	69
4.1. El reconocimiento de emociones a través del dibujo	69

Las negativas	71
Las positivas.....	72
Dudoso	73
Estética	73
4.2. Interpretaciones de los dibujos.....	75
Conclusiones.....	90
Bibliografía.....	93
Anexo	97

Introducción.

Para lograr un título universitario es necesario incursionar en el tema de la investigación. Como estudiante de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, un requisito fundamental para alcanzar el título significó para mí emprender un trabajo recepcional, que se sintetizó en una tesis. Ello implicó todo un proceso; primero, y derivado de la currícula, había que diseñar un protocolo o proyecto de investigación, que fundamentalmente se desarrolla en el séptimo semestre de la licenciatura (aunque éste se debía desarrollar entre quinto y sexto semestre, en las asignaturas de investigación). En él se define el título de la investigación misma. Segundo, se hace la investigación y como tercer momento, se entrega la exposición de resultados. Refiriéndome al primer momento que es el del protocolo, definí con ayuda de mi asesor el título de la investigación: *El dibujo como herramienta didáctica para el aprendizaje de alumnos en educación media superior*, sin embargo, la presentación de resultados, nos llevó –siguiendo la delimitación, el planteamiento del problema, la justificación, etcétera-, hacerle algunos ajustes en el transcurso de la investigación, quedando como resultado siguiente el título de esta presentación: *La expresión gráfica y el dibujo como herramienta didáctica para la construcción del conocimiento en alumnos de educación media superior*. Esto se debió a que no solo se involucra el dibujo como herramienta didáctica, sino que, la expresión gráfica también es motivo de construcción de conocimiento en los jóvenes de educación media superior.

El presente trabajo tiene como objetivo principal la importancia y el reconocimiento de la expresión gráfica, pero centrándonos en el dibujo. Es decir, cómo a través del dibujo puede utilizarse ésta, para el estudio y aprendizaje en pos del conocimiento académico del ser humano. Ya que es una herramienta didáctica educativa para adolescentes (en una etapa media, que va de entre los 15 a los 18 años) que se encuentren estudiando en el nivel medio superior, a través de la cual, se ofrecen las herramientas necesarias para la implementación de una enseñanza que retome todo aquello que comenzamos haciendo por instinto.

Recordemos un poco como fuimos creciendo, desarrollándonos y aprendiendo a comunicarnos casi desde nuestro nacimiento. Nadie puede negar que los dibujos fueron muy importantes en esa etapa, y más porque, no hay niño que no quiera dibujar o más bien, que no sienta el instinto de dibujar.

Me parece interesante la manera en que llegué a percibir que; conforme va pasando el tiempo, vamos dejando de lado esa parte de cuando éramos niños, no podíamos reprimir ese impulso creador, lúdico y absolutamente experimental.

¿Qué pasa ahora? Ya siendo jóvenes dejamos de lado toda esa parte, tal vez porque nuestra escritura al igual que el habla sigue creciendo, y ya logramos concretar ideas y expresarnos de una mejor manera, digamos inapreciable.

No es que solo nosotros dejemos de lado la parte artística. También hay muchos libros de texto, podría decirse, “textos serios”, que dejan de incluir muchas ilustraciones y dibujos. Claro que esto depende del autor. Pero algo que me parece que hace amena una lectura son las ilustraciones, ilustraciones que no limiten la imaginación del lector, pero que, sí brinde y enriquezca una buena lectura.

En los salones de clase, puede tener mucha fuerza impulsar las actividades, no limitarlas como lo hacen actualmente, en nivel básico, donde se hace lo mínimo por desarrollar las habilidades artísticas, y, por ende, no puedan “exprimir” al dibujo como una herramienta más, para su desarrollo escolar. El dibujo puede ser un instrumento para la vida académica, recordemos que uno de los estilos de aprendizaje más importante, es el visual.

De acuerdo con las ideas vertidas en la presentación de resultados el capitulado se distribuye de la siguiente manera:

En el capítulo uno, el lector podrá apreciar los antecedentes de manera visual y escrita de la historia del dibujo, así como sus aplicaciones. Hago alusión al inicio del dibujo en la era del paleolítico y como ésta se convierte en una época donde posiblemente el lenguaje era un aspecto poco desarrollado, y la expresión gráfica por medio de dibujos nos deja ver la realidad que se vivía en ese momento de la pre-historia. Esa es una forma práctica de comunicación, que se sintetizó en trazos,

bocetos y esbozos. Se ve y se desarrollan puntos sustanciales para entender cómo la expresión gráfica a través del dibujo, la pintura y la relación con las ciencias, u otras materias pueden generar conocimiento en el aula. Se abordan las diferentes aplicaciones del dibujo como herramienta didáctica, y recalando que es una extensión más que tenemos para el desarrollo del conocimiento académico. En este mismo capítulo se pueden encontrar los distintos tipos de dibujos, como por ejemplo los nuevos murales que se han instalado en la Alcaldía de Iztapalapa, en las azoteas de las casas que se pueden apreciar desde el cablebús que parte de la estación Constitución de 1917 correspondiente a la línea dos. Esta es una nueva modalidad de expresión gráfica no vista en la Ciudad de México, inédita.

En el capítulo dos, se recalca la habilidad que debe preservarse en los alumnos/as por el gusto y la facultad personal de pronunciar mediante la expresión gráfica por medio de dibujos, pinturas, murales, etcétera. Los dibujos se constituyen y acompañan a la palabra escrita. Es por esto, que el lector aquí encontrará dibujos realizados por el autor de estas líneas que expresan sentimientos e ideas que tratan de lograr el apercebimiento y sensibilidad en los alumnos del CETis 49 en el nivel de educación media superior, como recurso didáctico para mejorar la construcción de conocimiento y su aprendizaje. En este mismo capítulo, se da cuenta de la función que cumplen los test representados gráficamente, en el ánimo de reflejar ideas, sentimientos, personalidad, situaciones y estado mental de algunos sujetos.

También la investigación me llevó a visualizar, desde una óptica pedagógica, la operación del dibujo como una de las expresiones del arte. Había que echar mano de la habilidad con los diferentes dispositivos electrónicos, primeramente, para lograr un *cómic* propio y fomentar el gusto de los estudiantes del CETis 49 por la expresión gráfica. Logrando el entusiasmo de los estudiantes de educación media superior, el gusto de la combinación para la armonización entre texto y dibujos. De esto trata el capítulo tres.

Para finalizar esta presentación de resultados, en el capítulo cuatro se exponen las representaciones gráficas de los alumnos del CETis 49. Estos representan algunos estados de ánimo y sentimientos, plasmados en diferentes estilos de dibujo, ya que

son bocetos creados no de manera profesional y que, sin embargo, se expresan en sentimientos profundos cuya creatividad e imaginación resurge sin mucho esfuerzo y con una profunda esperanza de expresar algo.

Así es como está conformada esta investigación y no quisiera concluir esta introducción sin agradecer a la institución que me abrió sus puertas para llevarla a cabo. Por eso es por lo que ofrezco mi más profundo agradecimiento a sus directivos, personal administrativo y a los alumnos del CETis 49 que me brindaron en todo momento las facilidades para que este documento llegara a buen fin. A todos ellos, gracias.

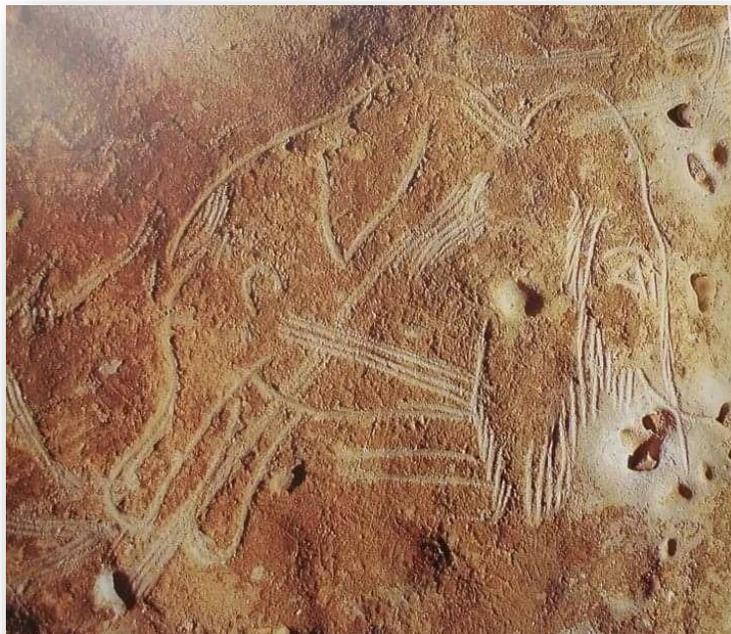
Capítulo 1. Historia y aplicaciones del dibujo

1.1. El dibujo.

Actualmente conocemos al dibujo como un arte, cuyo objetivo es representar sobre alguna superficie, formas naturales o artificiales, pensamientos e ideas o todo lo que llegue a imaginar el ser humano. Con esto quiero decir que el dibujo es más que una representación bidimensional, me refiero a que es un lenguaje universal, lenguaje que no hace distinción alguna, simplemente es una forma de comunicación.

“Ya en la era del paleolítico, el Homo Sapiens realizaba lo que hoy se conoce como pinturas rupestres. Estos dibujos eran realizados mayormente sobre las piedras, especialmente en las paredes de las cuevas donde habitaban. También se han encontrado muestras en las pieles de los animales” (Carolina 2022).

Fig. 1. Dibujo rupestre: mamut grabado utilizando los dedos lo (Long=135cm)

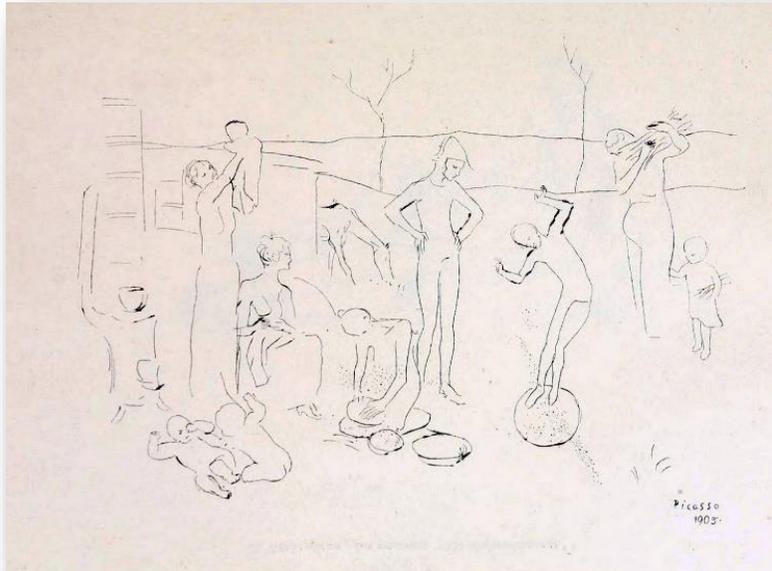
Los primeros dibujos se remontan hace aproximadamente treinta y cinco mil años y hoy en día son consideradas arte, por ser las primeras encontradas. El hombre ha utilizado al dibujo desde un principio como una forma de comunicación. Ante una gran carencia de un lenguaje (el habla) y escritura, el dibujo permitió justamente eso, comunicar, expresarse, dar ideas u opiniones.

Desde el comienzo de las primeras civilizaciones conocidas, los seres humanos encontraron en el dibujo una forma eficaz de comunicarse y plasmar sus ideas, conforme al paso de los años y gracias a la constante práctica se logró tener nuevas técnicas y materiales, los dibujos han ido evolucionando para tener un producto mejor elaborado, un claro ejemplo es la pintura. Muchos artistas comienzan con trazos (dibujos) que les permite mezclar sus ideas confusas hasta consolidar una idea más clara. El boceto, que es toda esta composición de trazos rápidos sin detalle, cuyo propósito es servir de guía, una base para una obra pictórica. Es ese proceso por el cual pasa si no es que todas, pero si la mayoría de muchas obras, a este proceso también se le conoce como “esbozo”.

FIG. 2. Leonardo da Vinci, Public domain, via Wikimedia Commons.

FIG. 3. Pablo Picasso, 1905, Les Saltimbanques (The Acrobats).

Son varios los artistas que dejaron su nombre en alto por sus trazos de alguna de sus obras pictóricas, esas mismas obras hoy en día son consideradas “obras de arte” por sí mismas, un ejemplo de ellas son los trabajos realizados por artistas como Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci, Rembrandt, etcétera.

Guzmán y Hernández (2022), en el portal académico del CCH, UNAM. Citando a Ernst Gombrich, él afirma que “...no podemos saber con certeza en qué momento nace el arte, pero lo que si podemos testificar es que una de sus primeras revelaciones fue el dibujo”.

El autor citado también hace mención en que, en sus orígenes, esta actividad no fue concebida como una “obra de arte” creada para ser contemplada, todo esto de acuerdo con nuestros valores estéticos y teniendo éste otro fin.

Acha J. (1999) menciona al respecto que, después de estar vinculado con el pensamiento mágico, el dibujo fue adquiriendo fines comunicativos derivando así en ideogramas y pictogramas como es el caso de los jeroglíficos egipcios o los códices mesoamericanos. Entonces, el dibujo evolucionó como una forma de lenguaje en dos vertientes: comunicativo como escritura y artístico, siendo la base

de la pintura, la escultura, la arquitectura, los textiles y otras formas de arte. Como se puede ver, el significado y la importancia del dibujo ha cambiado en el transcurso del tiempo, pero siempre ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia.

Un ejemplo de la vertiente artística pero educativa la podemos ver en la historia. La historia que sin duda no podremos vivir, pero la conocemos a través de textos, dibujos antiguos y murales.

Fig. 4. Mural de Rufino Tamayo “DUALIDAD”¹

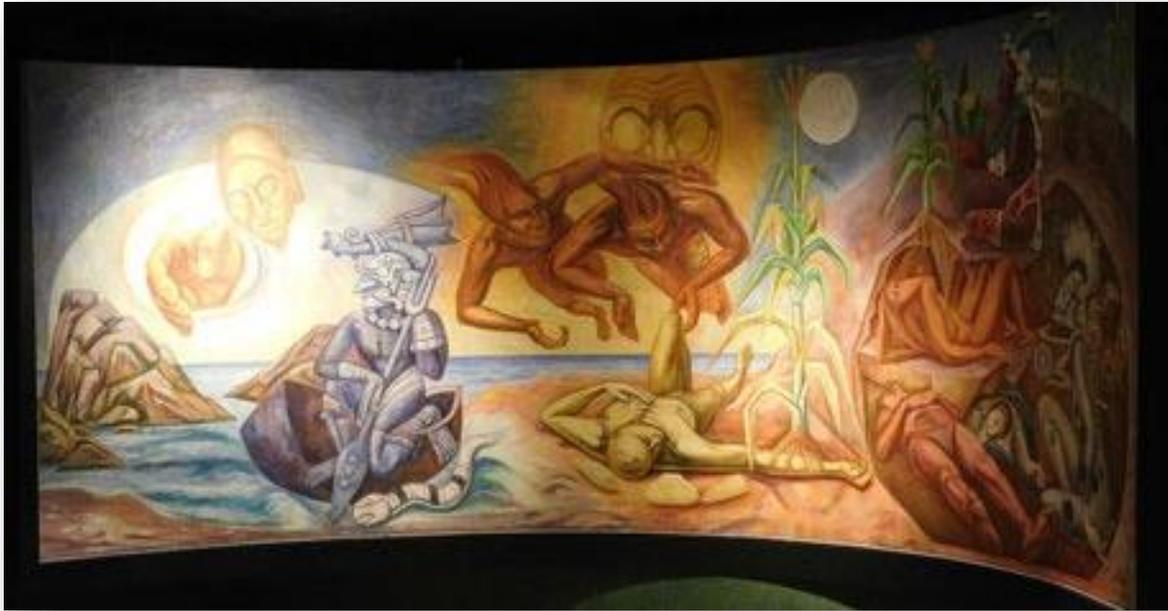

“Enfrenta a los Dioses Quetzalcoatl y Tezcatlipoca para simbolizar a los opuestos complementarios el bien y mal, las fuerzas del día y de la noche”

“Estar presente ante magnificas e imponentes obras te hacen sentir “algo” puede ser inexplicable, no obstante, el muralismo siempre trata de brindar un mensaje claro, no para todas las edades, o no para los que no conocen el contexto de los murales”.

¹ El mural expuesto en el auditorio Jaime Torres Bodet

Fig. 5. Mural de Raúl Anguiano “LA CREACIÓN DEL HOMBRE MAYA”²

“aborda la cosmología maya y mesoamericana, el origen divino de los hombres a partir del maíz.”

Un espacio de inigualable riqueza cultural la podemos ver en El Museo Nacional de Antropología en la ciudad de México, la cual nos muestra la historia de cada una de las culturas prehispánicas que se asentaron y florecieron en México.

² La obra está inspirada en el libro Maya Popul Vuh y deidades de Mesoamérica, realzan la historia de las antiguas culturas

Fig. 6. Mural de Luis Covarrubias “ETNOGRAFICOS”

En la que plasma la etnografía dentro del ámbito geográfico de las diferentes regiones de México.

Cuando leemos juega un papel de suma importancia la imaginación, pero es muy difícil imaginar algo cuyas características no hemos visto nunca. David Hume, mencionaba algo importante en su teoría del conocimiento sobre las impresiones, los dibujos y murales nos dan eso, una impresión, con un alto grado de fuerza y de viveza, lo estamos percibiendo, no lo estamos imaginando, la forma precisa, un tono o tonos, es preciso cuando vemos algo con todos sus detalles, en este caso los murales nos dan algo detallado sobre eventos que no pudimos vivir, pero gracias a los murales podemos apreciarlo de una mejor manera. La historia la podemos aprender con una secuencia de dibujos, murales, ilustraciones, como si fuera una línea del tiempo, pero con ilustraciones, eso nos ayuda a recordar, memorizar y repetir la información, cada imagen con su respectiva descripción, eso mejoraría de

manera significativa en la enseñanza de la historia y generar aprendizaje significativos de cualquier grado académico.

Un ejemplo de cómo se plantea el estudio para comprender algo y plasmarlo en una imagen para recordarlo y compartir su aprendizaje es:

Fig. 7. Mural de Leonora Carrington “EL MUNDO MÁGICO DE LOS MAYAS”.

Leonora plasmó en el mural la cosmovisión de los teoztiles y tetzatales de las montañas de Chiapas, representando el cielo, la tierra y el Inframundo.

Leonora se basó en la mitología escrita de los libros antiguos de origen maya, como el Popul Vuh y de un estudio profundo llevado a cabo ex profeso de San Cristobal de las Casas, lugar donde pudo visitar a las comunidades Chomulas.

1.2. Desarrollo psicomotriz

Garabatos, son las primeras expresiones del dibujo. Los niños generan garabatos como sus primeros intentos de dibujar, los niños aprenden a controlar sus movimientos y son capaces de desarrollar una motricidad fina, adecuada para desarrollar futuras habilidades como ejemplo principal la escritura.

El dibujo tiene un incuestionable componente cognitivo, ya que permite a los niños reflejar su comprensión del mundo y la realidad. Además, de la cantidad de beneficios que se desarrollan con el dibujo.

El aspecto afectivo es muy importante, ya que en sus dibujos los niños pueden simbolizar todo aquello que les preocupa, aquello que desean o las cosas que les interesan. El dibujo ayuda a los niños a expresar emociones que ellos mismos no sabrían expresar con sus palabras.

El dibujo sí que suele estar presente en el desarrollo de los niños dentro y fuera del aula, por lo menos en las primeras etapas del desarrollo infantil, pero todo va cambiando conforme vamos creciendo, dejamos de dibujar e imaginar, tal vez por creer no ser tan “buenos” dibujantes, condicionante que claro que impide realizar y mejorar en esta actividad. Tendemos a creer que el talento es necesario para desarrollar y crear obras de arte.

La adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y 19 años, esta etapa está acompañada por cambios físicos, psicológicos, sociales y emocionales. La adolescencia claro que es una etapa difícil. Por ello, el ocio y el tiempo libre son fundamentales para que puedan ver al dibujo como ayuda para poder desarrollar su autonomía y personalidad. También son una extensión dentro de la escuela, para utilizar al dibujo como una herramienta para la construcción de conocimiento dentro de las aulas.

Como se ha mencionado anteriormente, el dibujo lo podemos utilizar como medio de expresión, pero también como una herramienta para la construcción del conocimiento. Si nos centramos especialmente en los adolescentes esta forma de

expresión ayuda a la memoria visual a través del dibujo, es decir al desarrollo perceptivo que adquirimos cuando dibujamos. Además, fomenta la capacidad creativa, y la flexibilidad del pensamiento.

1.3. Dibujos para adolescentes

Paula Jiménez (2022) en su artículo “Dibujos para adolescentes” se centra en orientar a los adolescentes a desarrollar sus intereses y capacidades en el dibujo. Mencionando que “...el arte para adolescentes es una herramienta de ayuda para la autoestima y autoconfianza, en el que, a través de este medio, el adolescente puede expresar con total libertad lo que siente en cada momento y situación “. El dibujo se ha alterado tanto, que actualmente se pueden encontrar distintos tipos de dibujos, pero los más importantes son el dibujo artístico, técnico, geométrico, mecánico y arquitectónico. Pero los dibujos con los que más se identifican los adolescentes son: el graffiti, los *cómics* y los dibujos de manga.

De los tres tipos de estilos de dibujo anteriormente mencionados hay uno que suelen no ser del agrado de muchos artistas o personas que no lo son, dicho estilo de arte llamado graffiti se cree que es empleando en el vandalismo, rayando y pintando con pintura en aerosoles comúnmente, en paredes de propiedades privadas, es importante conocer el contexto de lo que fue y lo que actualmente es este estilo de arte, ya que éste, junto con los artistas que lo promueven han creado murales importantes en la ciudad de México.

Xenia Tonally Gonzalez Arias (2021), en su artículo “El problema del graffiti en el orden social y su no estética” nos menciona lo siguiente “...podemos comprender que en el arte existe una dimensión universal para diferenciar socialmente dentro de un sistema de acción, por lo que entonces existe un arte aceptado, universalizado bajo estos parámetros y que, dentro de él, el graffiti pone en duda su pertenencia o explica el porqué de su no aceptación y esto tiene que ver

precisamente con el espacio y su forma de ejecución, que el arte universalizado no considera”.

Xenia G (2021), también nos pone en contexto con la obra de Simmel “Rembrandt, ensayo de la filosofía del arte” que él ya concebía la idea de que la visión artística parten de una cierta autonomía, esto partiendo desde el origen hasta la forma y el sentido que le otorgara a la obra. Esto quiere decir que el graffiti no necesita ser expuesto dentro de una prestigiosa galería de arte, y que su expresión no tenga que contener aquello que si esta aceptado y universalizado, comprendimos que más allá de la ilegalidad, al ser expuesto en una pared, dentro del espacio público o privado, no deja de contener la visión artística; por ende, el graffiti no deja de ser una obra de arte, esto claramente bajo los argumentos de Simmel.

En la Ciudad de México se logró culminar un proyecto que fue impulsado por artistas del arte urbano “Graffiti” lugar donde se pueden apreciar muchas obras de los artistas de este estilo.

Alejandro Santos Cid Reportero en *El País* editado en México desde 2021. Es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Cubre la actualidad mexicana con especial interés por temas migratorios, derechos humanos, violencia, política y cultura. Nos presenta este artículo “Más de 6.000 murales para que los vecinos de Iztapalapa vuelvan a mirarse en las paredes”. En dicho artículo nos menciona a Sr. Mickrone, conocido así, como su nombre artístico y gracias a su trabajo forma parte de “Iztapalapa Mural”, un proyecto impulsado por la alcaldía en 2018 por el que ya se han realizado 6.825 grafitis en las paredes de casas particulares, en azoteas y en cualquier muro, lo que nos da el resultado de, 236.949,78 metros cuadrados de pintura y más de 100 muralistas.

Es toda una travesía, inclusive ahora se ofrecen recorridos turísticos para poder apreciar los miles de murales creados. La mejor manera para poder apreciar este proyecto es por la Línea 2 del Cablebús que corre de Constitución de 1917 a Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

Fig. 8 Mural de la Constitución de 1917. Línea 2 del Cablebús

Los artistas involucrados en la creación de esta obra son:

alter_os³, el_richy_uno, vazozaid, trom_graff, theirmun, miky_hdz, donovan.os1, monika60383, thetoptequila

(Conocidos así en este arte del “muralismo” graffiti).

Podemos empezar el recorrido observando un mural de la constitución de 1917, sin duda toda una historia en ese mural. Afuera de la estación del cablebús “Constitución de 1917”, y en sus alrededores de la estación podemos apreciar murales cómo este, de carácter comunicativo, informativo o son obras de arte.

³Link para poder ver más trabajos hechos por alter_os:
https://instagram.com/alter_os?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Fig. 9 Representación del Cablebús. Por blvcksvy⁴ y jacreone.

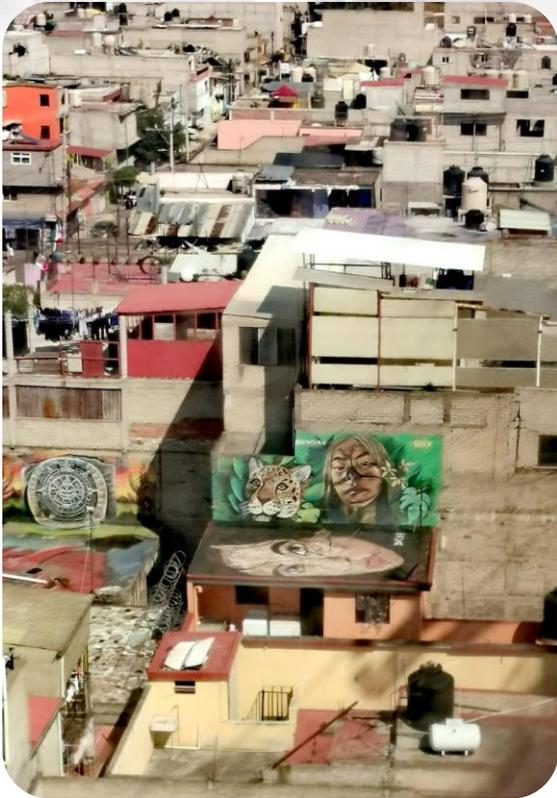
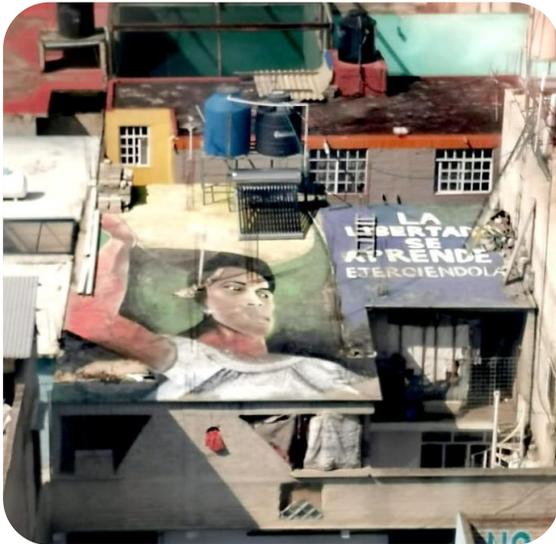
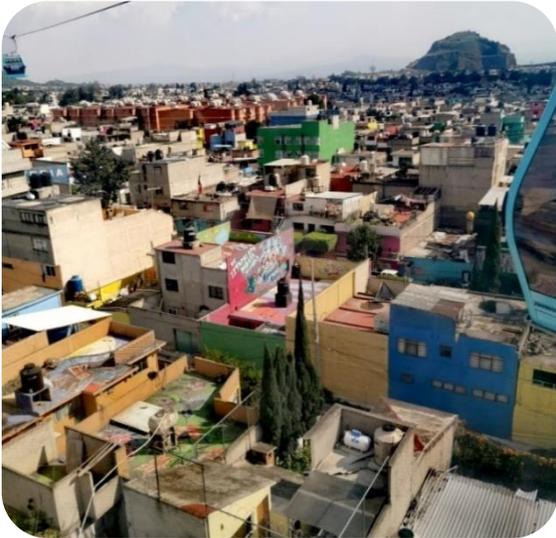

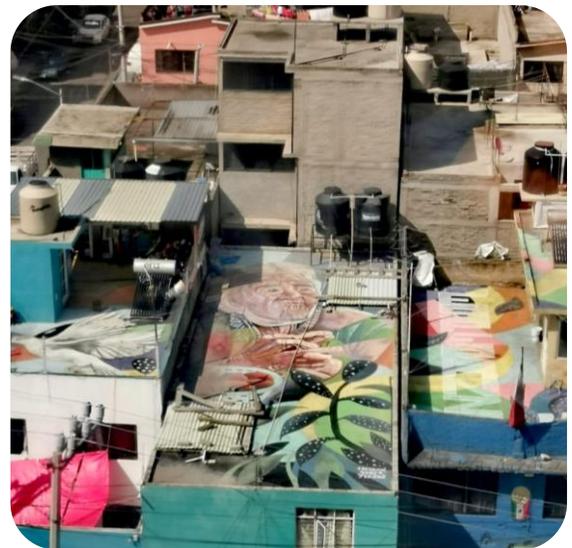
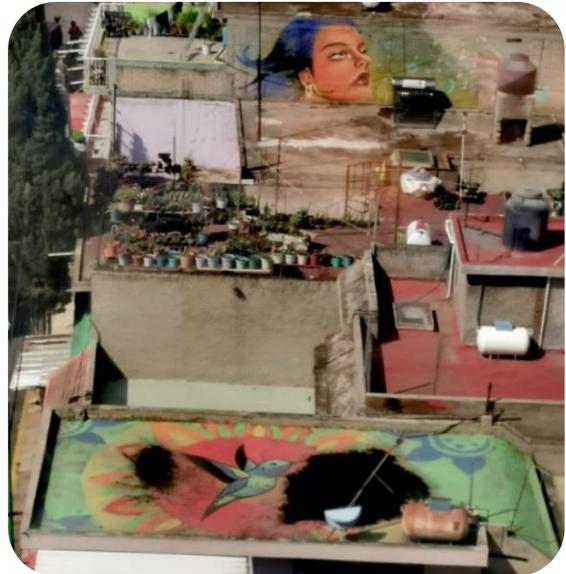
Esta obra la podemos observar una vez estando dentro de la estación de cablebús, marcando un antes y un después de la inauguración del cablebús.

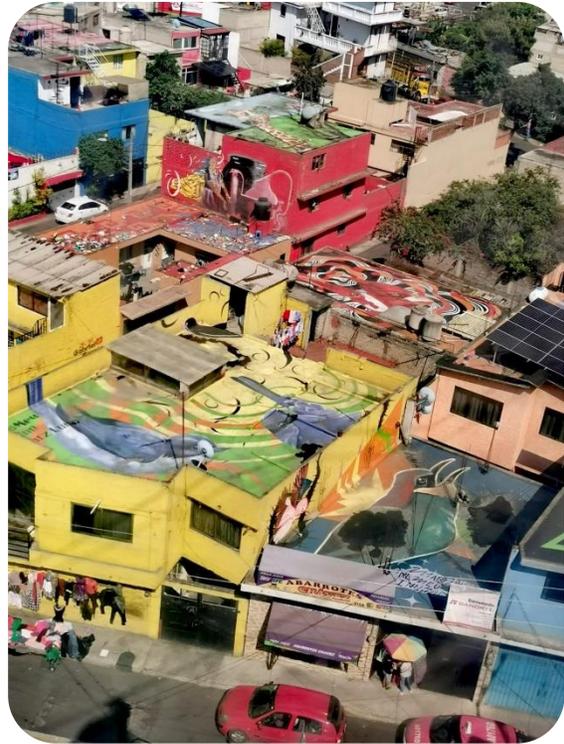
La mayoría de las siguientes obras las podemos observar en el recorrido del transporte público elevado, un aproximado de 10.6 kilómetros de largo que recorre el barrio.

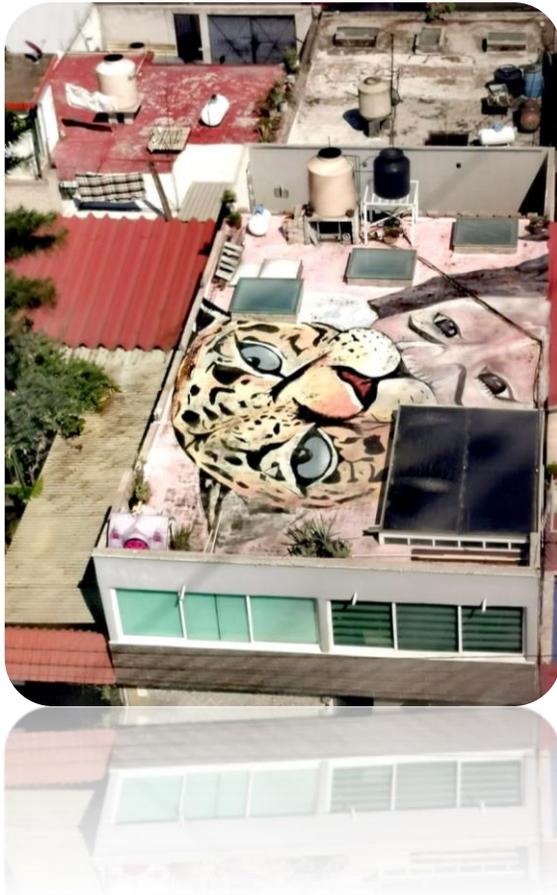
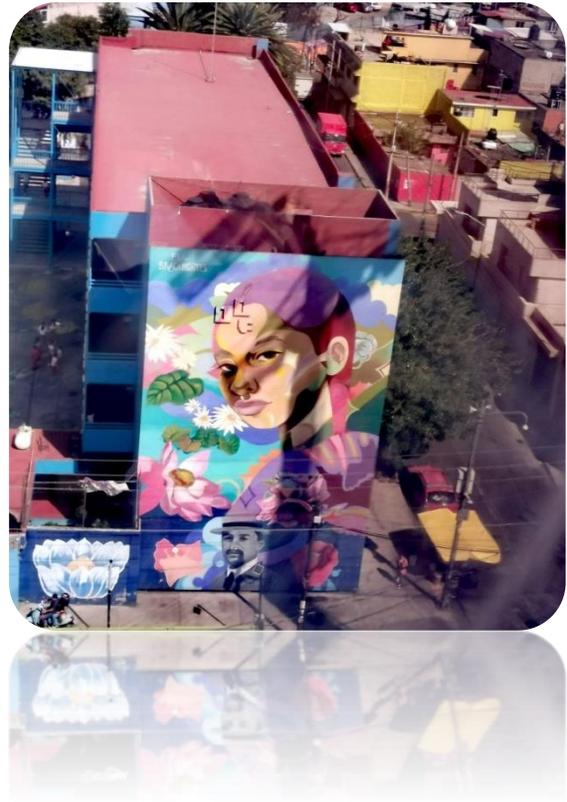
⁴ Link para poder ver más trabajos hechos por blvcksvy:
<https://instagram.com/blvcksvy?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==>

Fotografias tomadas por Gracia Cruz Julio César.

Estos son algunos de los tantos “murales”, graffitis, que nos podemos encontrar gracias al proyecto “Iztapalapa Mural”, toda expresión gráfica siempre robará la atención de las personas, tal vez por los colores, las formas, la cultura o lo que le trasmite, etcétera.

Podemos ver una variedad de todo aquello que representa un mural, las categorías, como; biodiversidad, violencia, género, tradiciones mexicanas, incluso homenajes a figuras públicas. El hecho es que cada uno de esos murales puede llegar a representar algo para alguien y así darle un significado propio, puede convertirlo en una obra de arte.

La Alcaldía Iztapalapa no es el único lugar donde podemos encontrar este tipo de expresiones gráficas, como pudimos observar en líneas de arriba de este texto, los museos son algunos de los tantos lugares donde podemos encontrarlos. Las plazas, las avenidas, instituciones educativas, teatros, bibliotecas, colonias, estaciones de los diferentes transportes públicos, centros médicos, estadios de fútbol y edificios que se encuentran por toda la Ciudad de México, albergan obras que representan, nuestra cultura, historia (como la ilustración abajo mostrada), lucha, entre otras categorías.

Fig. 10 Gabriel Flores “La Intervención norteamericana⁵”

⁵ “La intervención norteamericana” se alberga en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec

1.4. Expresión personal.

FIG. 11. Julio César García Cruz (2023) “Canalizar”

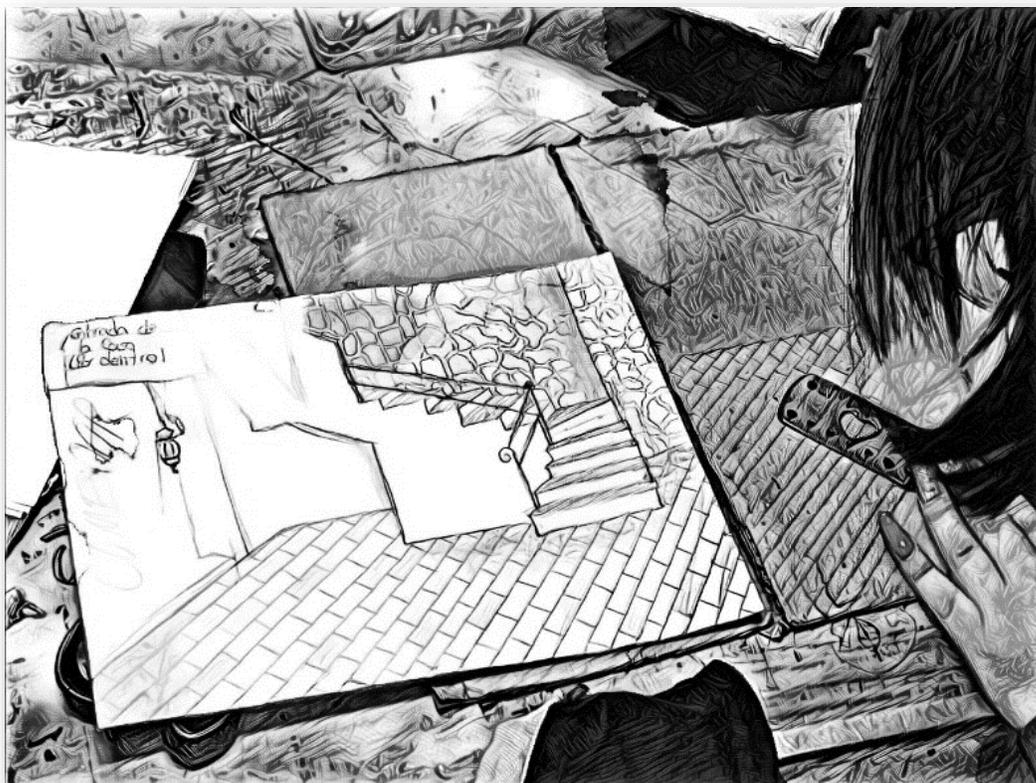
Cuando las palabras no son suficientes necesitamos expresar nuestros sentimientos o ideas, el dibujo es el claro ejemplo para lograrlo, incluso podemos detallar de una manera minuciosa la idea que teníamos. Los estudiantes que generalmente suelen estar inquietos en clase pueden encontrar en el dibujo una manera de pasar el tiempo, pulir habilidades, tranquilizarse y canalizar toda esa energía, energía que supuestamente provoca que estén inquietos, sin embargo, pueden estar asumiendo una gran concentración que le esté ayudando a mejorar la comprensión de lo que está ocurriendo en clase.

FIG. 12. Julio César García Cruz (2023) “Sentimientos”.

En el salón de clase hay más que solo materias, a veces las circunstancias de la vida de cada persona influyen en su rendimiento escolar y social. El dibujo sirve para expresar todo aquello que tenemos guardado y nos cuesta tanto comunicar con alguien, como se alcanza a apreciar en la imagen de arriba, dónde podemos apreciar a una joven dibujando una vela que se consume, podría reflejar el consumo de energía, el aspecto emocional, entre otras emociones. A la vela la acompaña un personaje con flama, dónde podemos asumir que fue él quien encendió la vela, en otra interpretación; detonó el sentir de consumo en la vida de la joven.

Fig. 13. Julio César García Cruz (2023) “interpretación”.

Tener presente unas escaleras ¿Qué significa?

Puede ser una perspectiva subjetiva, para los espectadores solo son escaleras, pero para el creador de dicha imagen puede representar un sinnúmero de posibilidades de representar la realidad, aspectos personales, sentimientos y emociones, muchos artistas no revelan el significado de sus obras, porque no debemos de entender el arte, el arte se siente, el sujeto se puede identificar con un dibujo, puede sentir emociones, y llevarle a un pasado escondido, eso es parte del arte, ser fuente de conocimiento y de placer estético. Está abierto a nuevas interpretaciones.

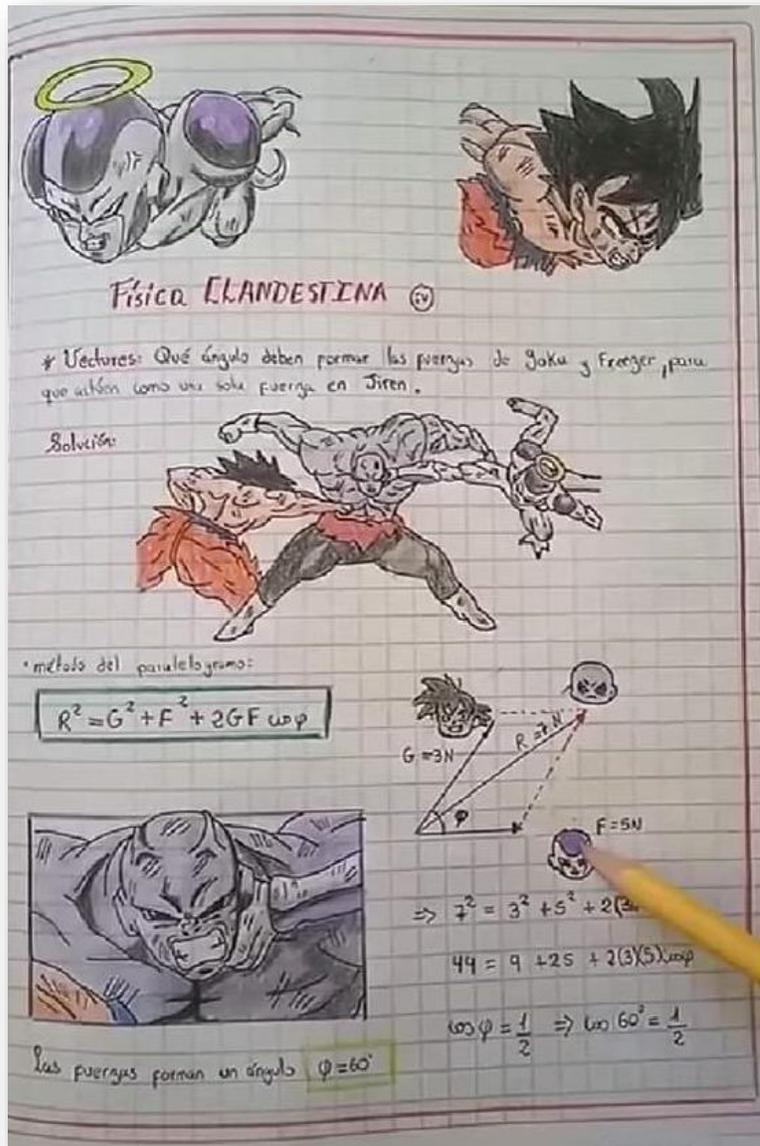
FIG. 14. Julio César García Cruz (2023) “Una herramienta”.

Con el paso del tiempo cambió la forma de dibujar, se crearon nuevas técnicas, los estilos de dibujo se han ampliado, las herramientas se han actualizado, ahora son electrónicas, como las tabletas gráficas, que cada vez son más comunes para elaborar dibujos. Pero lo que nunca podrá ser sustituido es la esencia con la que se realiza, no importa sobre qué plasmes todas tus ideas, siempre será sustituid, que proyecta algún mensajes, idea o emociones.

Una manera en que los jóvenes pueden relacionar sus estilos de dibujo con el aprendizaje se muestra en el siguiente ejemplo:

Fig. 15 Apuntes con dibujos. Anónimo

El estilo de dibujo *anime*, es de las más replicadas por niños, jóvenes y adolescentes, la atracción por el estilo *anime*, podría ser utilizado para el aprendizaje y no solo para la distracción de los alumnos. Es verdad que cada uno de los estudiantes se apropia de un estilo de dibujo, y esto dependerá de su entusiasmo y la calidad que le quiera aportar a sus trabajos. Podemos observar que el estilo de dibujo *anime*, puede ser difícil para muchos, pero es verdad que al ser

uno de los más populares podemos llegar a estimular ese gusto por el dibujo, así mismo llegarla a utilizar como herramienta para el aprendizaje y posteriormente replicar el conocimiento de manera sintetizada para una mejor comprensión de los aprendizajes.

Un ejemplo más:

Fig.16 Circular Motion, por Jurijo001

Circular motion

Given:
 $v = 360 \frac{\text{km}}{\text{h}}$
 $\alpha = 10^\circ$
 $R = ?$

follow @jurijo001

$360 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 100 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$\vec{F}_c = \vec{N} + m\vec{g}$

(ox) axis $\Rightarrow F_c = N \cdot \cos(90^\circ - \alpha)$

(oy) axis $\Rightarrow N \cdot \sin(90^\circ - \alpha) - mg = 0$

$\begin{cases} \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha \\ \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_c = N \cdot \sin \alpha \\ N \cdot \cos \alpha - mg = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow N \cdot \cos \alpha = mg \Rightarrow N = \frac{mg}{\cos \alpha} \Rightarrow F_c = \frac{mg \cdot \sin \alpha}{\cos \alpha} = mg \cdot \tan \alpha$

$\Rightarrow \frac{mv^2}{R} = mg \cdot \tan \alpha \Rightarrow R = \frac{v^2}{g \cdot \tan \alpha} = \frac{(100)^2}{9.8 \cdot \tan 10^\circ} \approx \underline{5780 \text{ m}}$

Capítulo 2. El dibujo, proceso o efecto de reconocer o reconocerse.

2.1. Cómo hacer salir al artista que llevamos dentro

La habilidad que debe preservarse en los alumnos/as es el gusto y la facultad personal de expresarse con la expresión plástica que es el lenguaje del arte y que con ella podemos manifestar sentimientos, conocimientos y experiencias a través de diversos materiales y técnicas artísticas, cómo el dibujo y la pintura. Preservado éste, se podrá continuar en la adolescencia como fuente de placer y de alegría, claro, sin sacrificar por supuesto la técnica descriptiva, la forma y el lenguaje artístico.

Sobre este indicio se construye la posibilidad de creación estética del alumno/a ya que todo el interés de él consiste en pintar y dibujar en el momento en que quiere o desee hacerlo; es el acto de crear lo que le complace sin que busque el realizarlo para posteriormente obtener una complacencia contemplando su obra.

Esto nos hace ver que, para el alumnos/as el lenguaje de las imágenes pintadas o dibujadas por él, cubre una zona interior de su realidad, distinta a las ideas y situaciones que se expresan mediante las palabras o mediante la escritura, simplemente es algo muy distinto.

Pues bien, ese lenguaje interior que está presente en el alumno/a desde la infancia, es el que hay que proteger, descubrir y cultivar desde el principio, en la escuela desde la educación infantil.

El dibujo y la pintura es un arte de los seres humanos desde la más remota antigüedad y ha respondido siempre a esa necesidad y forma de expresión de su interior, que no pretendía dejar un rastro de su presencia, sino de expresar y contar, de esta manera quedó de forma permanente en su lugar donde moraba como una consecuencia y no como una causa; es decir, el significado se impone sobre el significante, de manera que las obras tienden al signo y símbolo y no a la estética del lugar, ya que los posibles espectadores actuales o futuros no contaban.

La belleza en el dibujo o pintura del alumno/a no es una casualidad, ni obedece al encanto ingenuo del relato, si no que forma parte de su visión de aquello que expresa, de cómo lo ve y de cómo lo siente; es decir, surge por sí mismo y él lo expresa así.

2.2. El dibujo como elemento de conocimiento del alumno/a

“No se representa una batalla, se batalla con el dibujo, como en el ritual primitivo; las representaciones queman, el espacio se mueve y el niño navega sobre el espacio del papel más allá de sus límites hasta trepar por las paredes o los muebles, si la realidad cartesiana de sus padres no se lo impidiese”. (Gómez Molina, 2005).

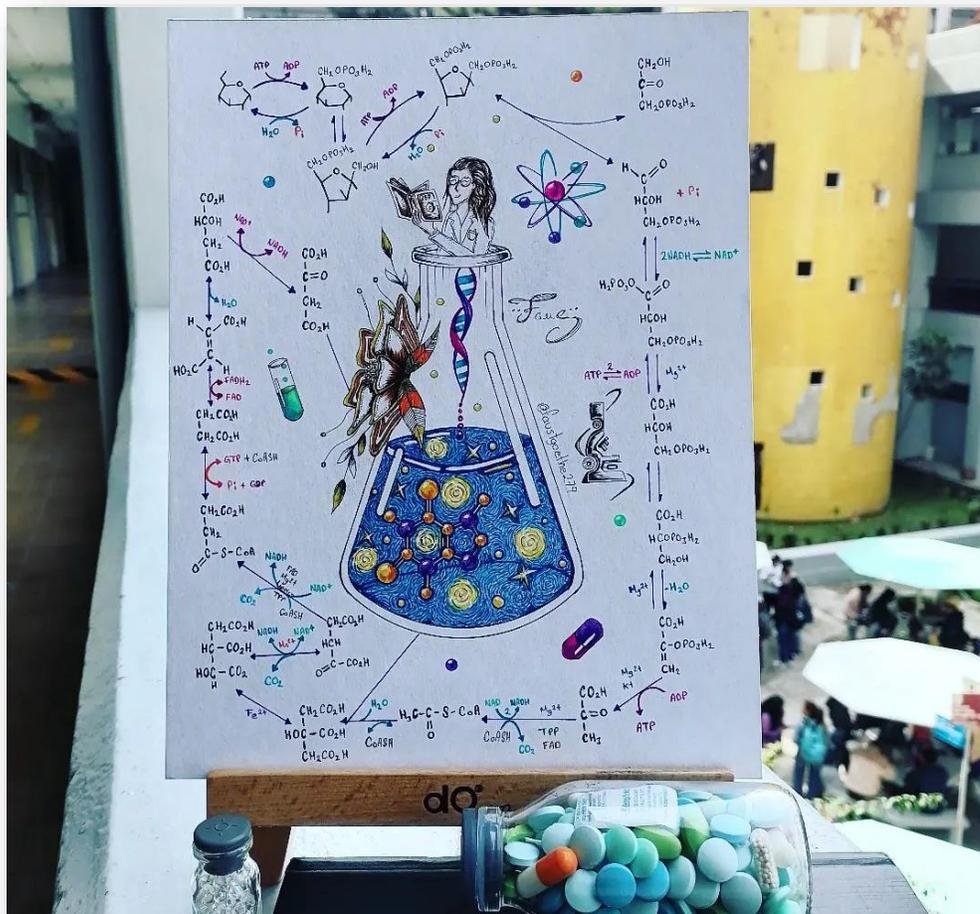
No hay niño que no quiera dibujar o más bien, que no sienta el instinto de dibujar apasionadamente, que no disfrute de sus garabatos, rayando una superficie, restregando sus dedos o trazando con cualquier objeto que se lo permita; ya sea sobre un muro, un papel, un mueble o cualquier superficie que se preste a ello, disfrutando intensamente de la experiencia, convirtiéndose ésta en una expresión de su carácter y de sus intereses.

“Los niños no pueden reprimir a este impulso creador, lúdico y absolutamente experimental” (Nuria López Pérez. 2017). Son muchos los autores (citados por Nuria López Pérez) que han tratado el tema, Lowenfeld, Freinet, Goodnow, Jenny, entre otros. Si esta tendencia natural ocurre en un ambiente libre de prejuicios, donde, además, le permite al niño investigar con su trazo, con distintos materiales y formatos, de forma fluida durante su proceso de crecimiento y desarrollo. A la vez es una experiencia natural, un lenguaje que va perfilando reflexivamente. Si no limitáramos este desarrollo autónomo no tendría fin, sería una evolución continua que forma parte de su desarrollo como persona. Sin embargo, es muy habitual que estas circunstancias no se den fácilmente, produciéndose abandonos desde edades muy tempranas; los primeros se producen poco después de la escolarización. El siguiente contacto con el dibujo suele ser bastante más tarde, siendo ya jóvenes,

con el sentimiento de que no sabemos dibujar y por tanto no podremos hacerlo. ¿Cuál es el origen de que esto ocurra?, ¿por qué dejamos de dibujar?, ¿por qué deja de ser una actividad placentera?, ¿podríamos integrarlo en nuestra vida cotidiana con tanta naturalidad como la palabra escrita?

La expresión gráfica y el dibujo siempre será el mejor complemento de la palabra escrita. Basta con ver el trabajo de J. Faustino Vázquez (2022)⁶. Químico Bacteriológico, que siempre acompaña la ciencia con el arte, para la divulgación y aprendizaje.

Fig. 17 “La química es más que sólo ciencia, la química también es arte” por J. Faustino Vázquez. Químico Bacteriológico Parasitólogo

⁶ Para ver más de su trabajo visite: <https://instagram.com/faustgoethe279?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==>

Las técnicas, el estilo, la simplicidad y la calidad de los dibujos suelen ser motivo por el cual dejamos de crear, al ser juzgado por diferentes personas que no se sienten identificados por dicho estilo, o ser criticados por las técnicas utilizadas. Muchas obras que se crean por las personas no son de carácter profesional y no tienen por qué serlo. En su mayoría las personas dibujan, pintan, colorean como actividad extracurricular, como pasatiempo o suele ser de carácter terapéutico.

Helena Alvarado (2020), psicóloga sanitaria, terapeuta y formadora, especialista en terapia estratégica, en trastornos del desarrollo y en dificultades de aprendizaje, nos menciona en su artículo “El dibujo terapéutico en el niño” que los niños pueden sumergirse plenamente en el mundo de las emociones y la expresión artística gracias al dibujo como una herramienta terapéutica simbólica.

“La pintura tiene un especial valor terapéutico. Permitiendo el flujo de la pintura, se permite el flujo de las emociones” (Helena A. 2020). En este sentido, el dibujo y la pintura no tiene que ser de carácter profesional, se trata de que tus propias obras sean el medio para que todo aquello que esta hermético, salga para hacerte sentir, ya que la creatividad, la expresión artística y las emociones, están definitivamente vinculadas. Helena A., nos menciona que estimular a que el niño comparta los sentimientos producidos a través de sus obras, ya sean dibujos o pinturas, y que a través de las mismas pueda explicar totalmente o fragmentos de sus obras, compartir el “yo” y conectarlo con sus actividades, es un aspecto esencial para su mejora emocional.

2.3. Test con el dibujo

Como pudimos observar en los subapartados, el dibujo como medio de comunicación y de expresión desde tiempos inmemorables y no solo utilizados por niños y niñas, hay un espacio donde el dibujo tiene una función muy importante. Durante algunos años, los psicólogos vienen estudiando los vínculos atribuidos entre los dibujos de las personas y sus aspectos mentales conscientes e inconscientes. Por eso se han diseñado varias pruebas y test psicológicos con dibujos que suelen dar indicios de factores importantes de la personalidad, la situación y estado mental de los pacientes.

Desde el momento en que comenzamos a dibujar, proyectamos de manera consciente e inconsciente nuestras principales características y rasgos de personalidad en el papel. Los dibujos pueden expresar muchos deseos, emociones, sentimientos e intereses inconscientes, ya sean pasados, presentes o futuros. El objetivo principal de estas pruebas es descubrir las emociones o conflictos ocultos que la persona puede llegar a proyectar en la hoja. Aunque algunos psicólogos utilizan estos tipos de test psicológicos con dibujos como una especie de "rompehielos" para animar a las personas y crear un ambiente ameno para poder hablar de sus problemas o a examinar sus pensamientos y emociones.

Gianluca Francia (2022) en su artículo “¿Qué son los test gráficos psicológicos?” nos menciona que el hombre y sus dibujos son totalmente espontáneos y, por tanto, podemos señalar que al dibujo se le puede utilizar como actividad diagnóstica, y desde un principio al dibujo siempre se le ha considerado un instrumento muy útil para la comprensión, tanto de la madurez intelectual como de la personalidad del individuo.

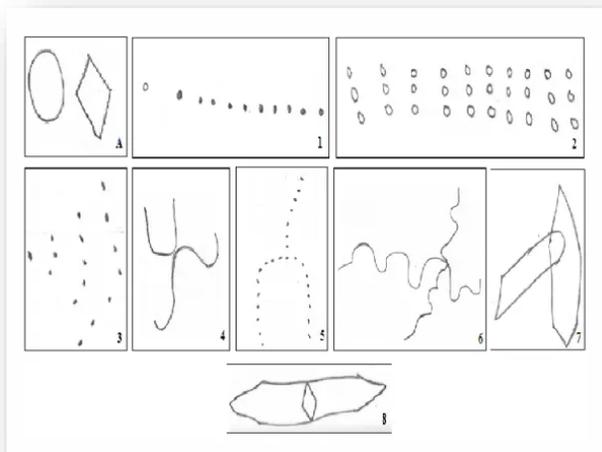
Gianluca Francia nos menciona en su artículo los siguientes test gráficos:

- **Bender Visual Motor Gestalt Test.**

Esta prueba evalúa el desarrollo de la función visomotora de la Gestalt⁷ y sus posibles desviaciones o regresiones y determina las capacidades de respuesta del sujeto al ambiente en relación con la edad.

Este test gráfico psicológico se compone de 9 figuras diferentes representantes de las Gestalt, que el sujeto debe reproducir como ve. La evaluación depende de la forma de las figuras reproducidas, de la relación entre ellas, de la ubicación en el espacio y de la sucesión temporal

Fig. 18.

- **El test de la figura humana**

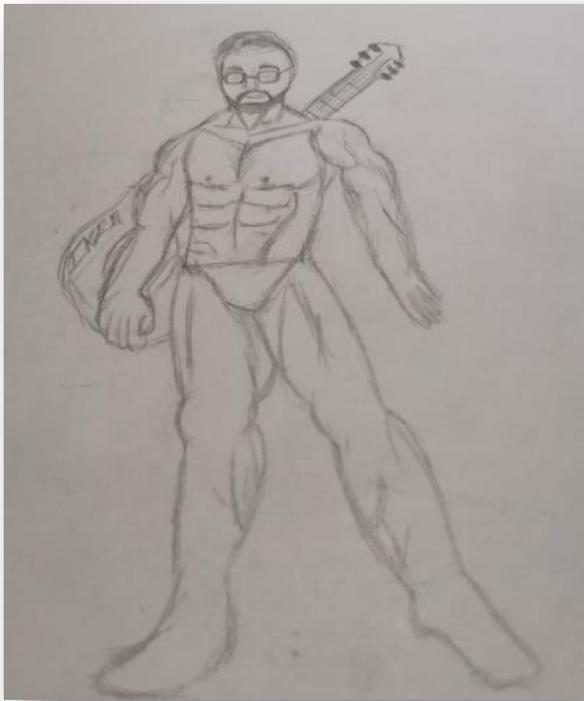
Otro ejemplo de test gráfico psicológico es la prueba de la figura humana. Esta requiere dibujar a una figura humana o a una persona. Luego hay que dibujar a una persona del sexo opuesto. Se registran los tiempos de ejecución, comentarios espontáneos y el orden en que se han dibujado las partes del cuerpo, así como la

⁷ El primer libro de Koppitz, sobre el Test de Bender nos dice que su objetivo fue establecer “diferentes modos de analizar los protocolos del Bender Visual Motor Gestalt Test producidos por niños para evaluar la madurez perceptiva, posible deterioro neurológico, y ajuste emocional en base a un solo protocolo”.

sucesión de las figuras. A continuación, se realiza una investigación para investigar las características de las figuras, como la edad o el sexo.

La tarea permite detectar cómo el sujeto combina, en su diseño, el conflicto entre realidades objetivas y subjetivas. El psicólogo debe primero mirar la figura en su conjunto, y luego proceder a un análisis cada vez más detallado. Debe analizar las características generales a los significados simbólicos atribuibles a las diversas partes del cuerpo.

FIG. 19. Emilio Gil Rodríguez. Alumno de diseño gráfico digital Cetis 49

- **El test del árbol**

Otro tipo de los tipos de test psicológicos que existen es la prueba del árbol. Se basa en la hipótesis de que el árbol, debido a su posición erguida, puede simbolizar al hombre, es decir, la persona que lo dibuja. El test del árbol consiste en dibujar un árbol cualquiera, a excepción de un abeto, para luego tratar de sentir lo que

comunica, en un análisis que va de lo general al detalle. Es necesario tener en cuenta lo que Koch llama formas primarias, es decir, las primeras formas en las que un niño o niña dibuja el árbol, normales de 3 a 7 años, pero indicativos de aspectos problemáticos cuando están presentes en el adulto.

Este test gráfico parece reflejar sentimientos inconscientes y muy profundos, a diferencia del test de la figura humana que parece hacer emerger una visión más consciente del sujeto sobre sí mismo.

FIG. 20. Mariana Valderrama Macedo. Alumna de Medios de Comunicación Cetis 49

- **El test de la familia**

El test gráfico psicológico de la familia, para sujetos de 6 a 15 años, incluye diferentes tipos de pruebas:

- El diseño de la familia, más vinculado al nivel de la realidad.

- El diseño de una familia.
- El diseño de una familia encantada.
- El diseño de una familia transformada en animales. Investiga mejor las fantasías y aspectos de la personalidad.

Al dibujo le sigue una encuesta sobre la familia dibujada. Se pregunta sobre el papel, el sexo y la edad de cada personaje. También se pregunta quién es más o menos simpático o feliz y quién querría ser o no. Es importante anotar las diversas reacciones afectivas y los cambios de humor. Para la interpretación se tiene en cuenta el nivel gráfico formal y de contenido. La referencia teórica de este test gráfico es la teoría psicoanalítica.

El test de la familia detecta los problemas que más preocupan al sujeto, en particular la rivalidad fraterna y el conflicto edípico.

FIG. 21. María (15 años)

- **Test, La prueba de la casa**

El test gráfico psicológico de la casa, aplicable tanto en la edad evolutiva como en la edad adulta, evoca al sujeto asociaciones vinculadas a las relaciones familiares. Puede utilizarse en lugar de la prueba de la familia, no aplicable en la adolescencia tardía o en la edad adulta. El acercamiento casa-árbol-persona da una visión más variada de las relaciones de la persona consigo misma y el ambiente.

FIG. 22. García Cruz Julio César.⁸

- **Test del dibujo de la persona bajo la lluvia**

El objetivo del test del dibujo de la persona bajo la lluvia es evaluar cómo los sujetos experimentan las situaciones frustrantes y, en consecuencia, hacer emerger sus modos defensivos para comprender si son adecuados y eficaces. La utilidad de la

⁸ Dibujo que fue utilizado para la elaboración del video “La ética del perro” por los estudiantes del campo proyectos educativos innovadores de la universidad Pedagógica Nacional unidad Ajusco

prueba radica en la detección de las actitudes adaptativas y defensivas puestas en práctica por una situación frustrante, representada simbólicamente por la lluvia.

Las reacciones típicas de una persona bajo la lluvia son dos: la más clásica y tradicional, el paraguas, y la menos habitual pero eficaz, el impermeable. Ambas indican la capacidad de activar modos defensivos adecuados.

FIG. 23. Valdez Maldonado Jolette.

Fig.24. Morales Núñez Jacqueline.

Alumnas de diseño gráfico digital

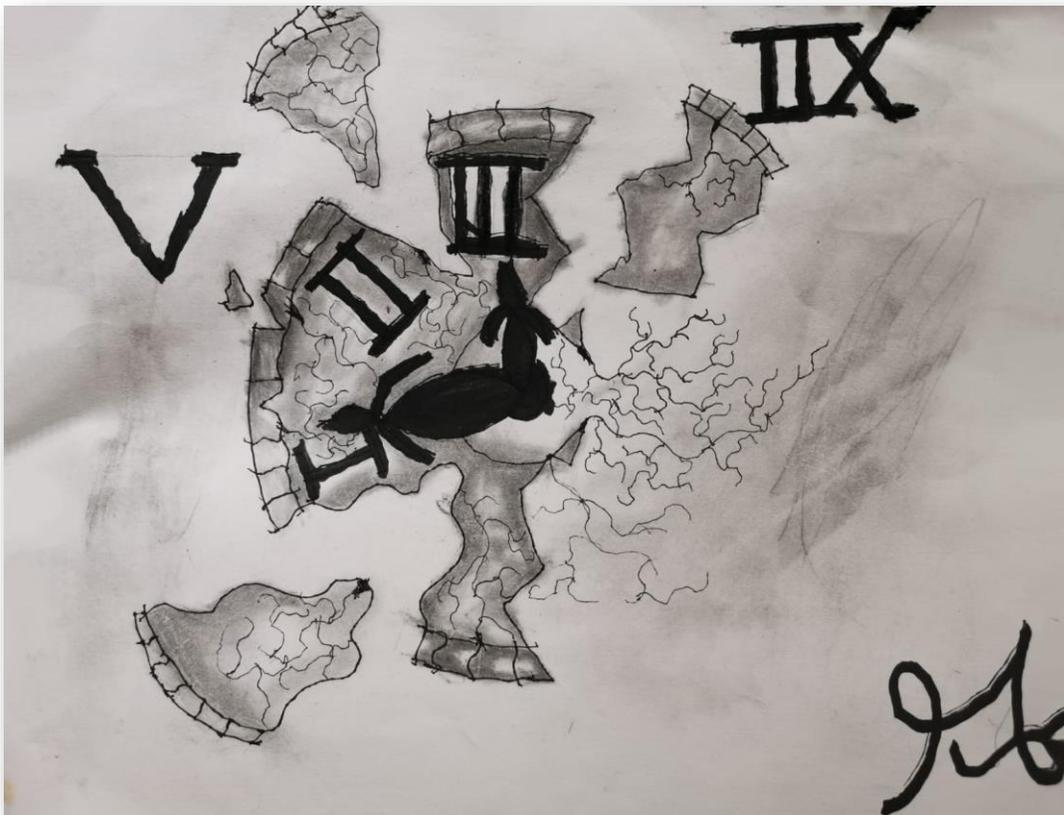
Cetis 49

- **Test del reloj**

Otro ejemplo de test gráfico psicológico es el test del reloj. Consiste en que el sujeto dibuje un reloj e indicarle verbalmente que indique las manecillas de dos horas concretas, decididas previamente por profesional que realiza la prueba. Esto produce la activación de varias funciones neuropsicológicas, como percepción y memoria auditiva, memoria visual, memoria operativa, capacidades de programación, funciones visuales y espaciales, funciones visuales y motrices, capacidades de abstracción y funciones ejecutivas. El test del reloj resulta muy útil para captar la posible presencia de dificultades motoras o trastornos de la atención.

FIG. 25. Godínez Galicia Rodrigo Olaf Alumno de diseño gráfico digital Cetis 49

En el ámbito educativo el dibujo como la pintura nos permite conocer varios aspectos del alumno/a, como la conducta, palabras y escritos. Observemos la gran cantidad de test que se les pasa a los alumnos/as cuyo medio fundamental es el dibujo y así tenemos:

- El test de aptitud o de maduración intelectual.
- El test de personalidad.

En la mayoría de los test se trata de medir la capacidad de atención, de observación, de memoria, de espacio o de tiempo o de valorar la adaptación del alumno/a al medio que le rodea, de tal manera que nos permita detectar ágilmente una deficiencia que dificulte la escolaridad, aprendizaje y desarrollo social.

Como lo pudimos observar hay un campo especializado donde el dibujo y la pintura ocupa un lugar fundamental, claro que también hay otras actividades, tales como el juego, el modelado, la representación teatral, el baile, etcétera., que permiten justamente servir de diagnóstico para determinada situación, me estoy refiriendo naturalmente a la psicoterapia y al dibujo, ya que el dibujo es un importante medio de expresión y de comunicación que puede y debe ser utilizado como recurso terapéutico en la relación maestro/a – alumno/a.

Capítulo 3. El arte y la escuela

3.1. El dibujo y la pintura en los centros educativos.

La educación artística en las escuelas debería ser fundamental para mejorar en los ámbitos que la expresión artística nos brinda, y debemos aceptar que, de forma general, siempre tendemos a darle mayor importancia a ciertas asignaturas que pensamos son más importantes, esto dentro de la subjetividad humana de cada persona, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, a la educación artística, no se le suele dar tanta importancia, pero es la encargada de ayudar a los alumnos a canalizar las emociones, además de contribuir al desarrollo cultural de los niños, de igual manera para los jóvenes y adultos.

Marta García (2019), menciona que el dibujo es una herramienta de aprendizaje para los alumnos y a través de ella podemos interpretar qué piensan, cómo se sienten o cómo ven el mundo que les rodea. Dibujar les ayuda a desarrollar la sensibilidad y es una vía adecuada para trabajar sus emociones.

Marta García (2019), en su publicación “La importancia del dibujo en el desarrollo infantil” nos dice algo fundamental. “El dibujo contribuye al desarrollo de tres áreas fundamentales para el desarrollo temprano del niño: la motora, la cognitiva y la emocional.”

El dibujo ya no está presente en las aulas de educación medio superior, no como una asignatura como tal, por supuesto que hay talleres en algunos planteles, pero se le trata al dibujo y la pintura simplemente como expresión artística, pero no que tengan al dibujo dentro de su curriculum, solo es debido a la carrera o especialidad de la institución, que son realmente pocas. Los cambios con el tiempo son inevitables, se generó un cambio a lo largo del tiempo, donde las ilustraciones de sitios web, son la solución para los diferentes trabajos escolares.

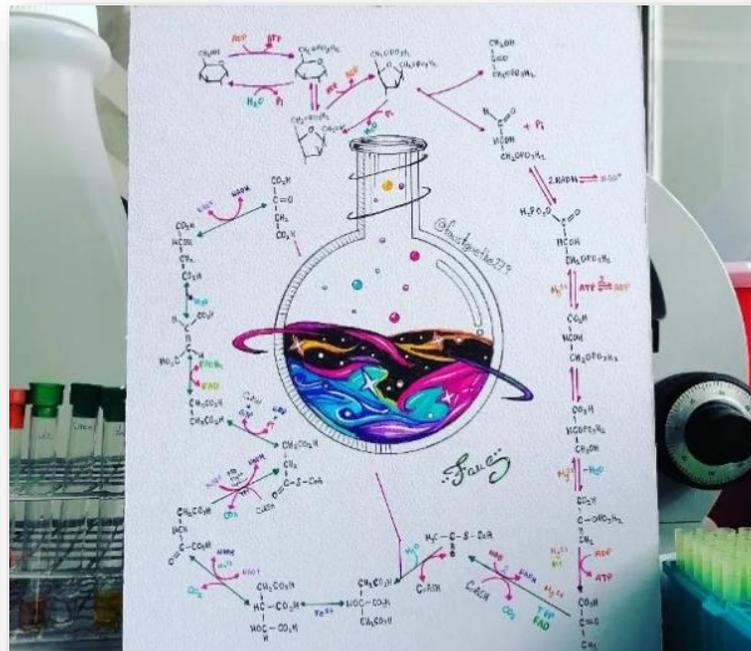
Los docentes prefieren ese tipo de imágenes ya que, en efecto, se les puede atribuir un formato más limpio, mejor presentación entre la idea general y las ilustraciones,

entre otras características que tenga a consideración el docente. Sin embargo, el dibujo nos dará una mayor curiosidad entre los detalles que vayamos observando, un impedimento para muchos alumnos siempre será el hecho que no se consideran buenos dibujantes, pero hay un sin fin de maneras de dibujar, no sé trata de quien hace el mejor dibujo o pintura, sino, de lo que se aprendes mientras dibujas.

Una pregunta que nos podríamos hacer sería, ¿el dibujo y la pintura tienen interés como método pedagógico?, los especialistas que menciona Capellá (2023) en su artículo “*la lengua de las imágenes: el dibujo y sus acepciones en la historia de la educación*” han expresado la importancia que tiene su enseñanza en todos los niveles y en todas las edades.

Efectivamente el dibujo y la pintura como método de educación activa y desarrolla el espíritu de iniciativa, invención, espontaneidad, destreza manual y dotes artísticos, por otro lado, también facilita la adaptación social y tiene el poder de aumentar la capacidad de observación. Retomemos una vez más el trabajo de J. Faustino como ejemplo.

Fig. 26. “Ciclo de Krebs” por J. Faustino Vázquez. Químico Bacteriológico Parasitólogo ⁹

⁹ Para ver más de su trabajo visite: <https://instagram.com/faustgoethe279?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==>

Toda facultad debidamente estimulada en los estudiantes le permite llegar al dominio del conocimiento que se manifiesta en multitud de actuaciones. A partir del desarrollo de la observación mediante el dibujo, se desarrolla también la capacidad narrativa, la redacción y en definitiva la capacidad literaria, en consecuencia, el profesor/a debe estimular la expresión gráfica (dibujo y pintura) igualmente que lo hace con la expresión oral y escrita.

Existe tal similitud entre el dibujo y la expresión escrita como valor educacional y expresivo que pueden trabajarse por los profesores en colaboración. Efectivamente la redacción literaria es más rica y expresiva, cuando le ha precedido la ilustración gráfica del alumno que le ha exigido un esfuerzo y una capacidad de adaptación más personal.

3.2. Las ilustraciones en los libros de texto

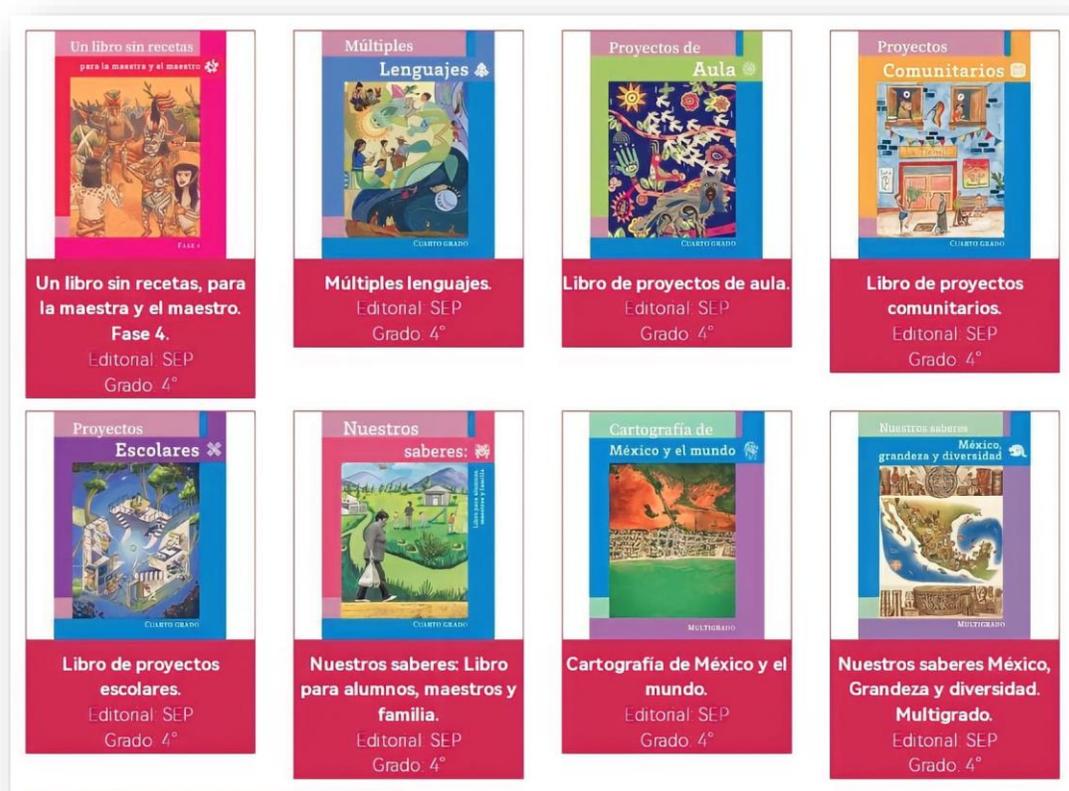
Otra parte que debemos tener en cuenta es que en muchos libros de texto de muchos grados escolares incluyen ilustraciones, es decir que incluyen; dibujos, pinturas, estampas o grabados que adornan, documentan, narran o recrean en conjunto con el texto escrito en un libro. El componente gráfico que complementa al texto siempre ayudara al aprendizaje, de una u otra manera facilitara la interpretación de una idea si se complementa con ilustraciones.

Fig. 27. Los nuevos libros de texto gratuitos.

Fig. 28. Portadas de los libros de textos de Cuarto grado. 2023-2024

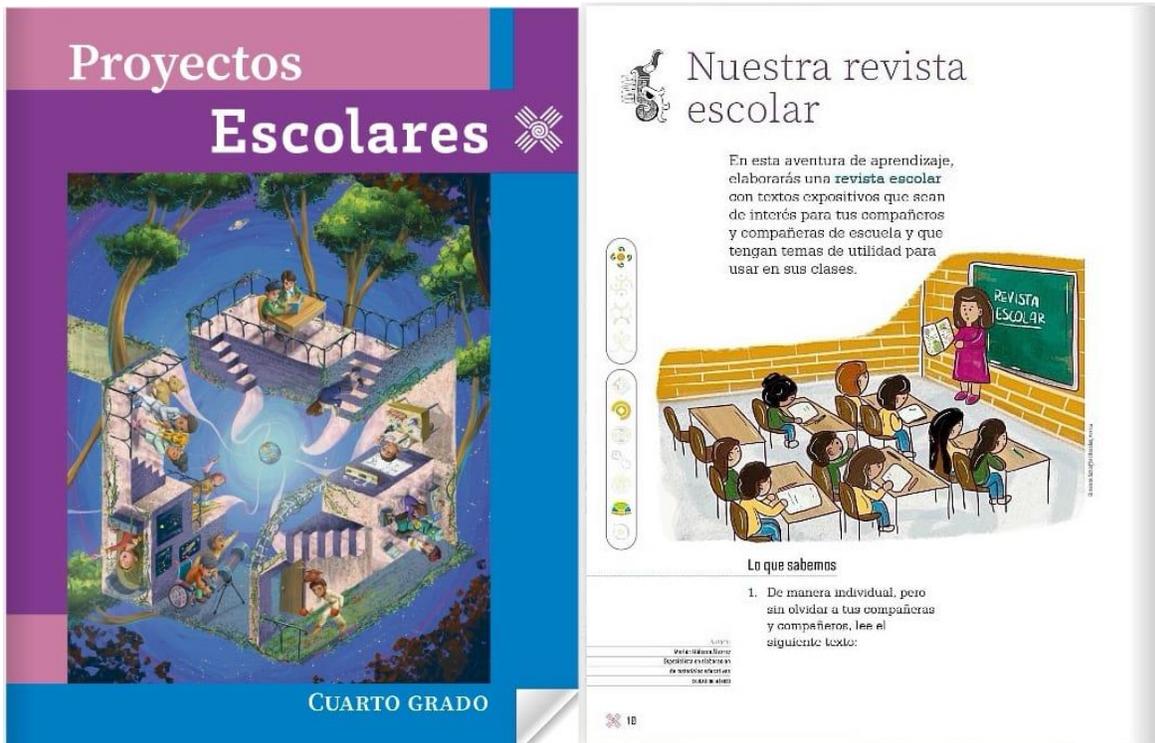
De la Nueva Escuela Mexicana

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje, si tenemos un tema específico, un texto redactando detalles y una ilustración que complemente la idea central y pueda unir los detalles a profundidad, imaginemos los resultados a nivel de aprendizaje. Es verdad que para lograr este objetivo debemos tener en cuenta varios factores importantes, y una de ellas es, que, para mejorar la comprensión, las ilustraciones deben de estar bien realizadas y utilizadas de acuerdo con el contexto. Otro punto es que, el o la docente que enseñe de esta manera debe de comprender de igual manera y saber utilizar las ilustraciones, las ilustraciones tienen la propiedad de ser utilizadas con bastante facilidad en; metáforas, paradojas y elementos simbólicos que aumentan el grado de comprensión, esto para favorecer

una implicación activa del espectador, que se verá obligado a razonar para entender el punto de unión entre imagen y texto.

Fig. 29. Ilustraciones representativas del libro de texto de cuarto grado “Proyectos escolares” de la Nueva Escuela Mexicana

Julia Rodríguez Morales, educadora e ilustradora, en su artículo “La ilustración en los libros de texto: La belleza de la infancia” nos menciona tres aspectos importantes sobre las ilustraciones en libros de texto.

“Primero los tiempos de entrega. Un ilustrador que se dedique a este campo puede llegar a hacer más de 200 ilustraciones para un libro de texto y los plazos de entrega no suelen ser demasiado largos. Segundo, la edad a la que van dirigidos; los dibujos pueden ganar en complejidad según sube la dicha edad, pero de todas maneras suelen conservar su carácter sencillo. Esto lleva a la tercera cuestión: claridad. Los dibujos que acompañan deben ser fáciles de descifrar, llevar directamente al

contenido al que acompañan puesto que sirven para ejemplificar o clarificar ese conocimiento” (Julia R. sin año).

Julia R. Habla sobre la atracción que generan las ilustraciones hacia los niños, puede ser por el dibujo en sí, los colores o el mensaje que les llegue a transmitir a cada uno de los niños, pero ¿Será suficiente estas características para alumnos de educación media superior?

Durante la elaboración de mi servicio social en el centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio número 49 (CETis 49) ubicado en Carr. San Pablo 95, Amp. Tepepan, Xochimilco, 16030 Ciudad de México CDMX. Me encontré con la característica que los alumnos no les interesa la información brindada por parte de los docentes y administrativos, información que es relevante para procesos burocráticos, deportivos, entre otros, la manera en que es brindada dicha información es por medio de los carteles y hojas tamaño carta pegadas y distribuidas en paredes del plantel, pero, esta forma de brindar información para adolescentes no fue la mejor.

Es ahí entonces, en donde entramos jóvenes estudiantes que brindan servicio social en el plantel, para la divulgación de información, buscamos la manera de cómo hacer que los estudiantes se sientan atraídos a primera vista. Una imagen referente o alusiva al tema a tratar no suele ser suficiente para despertar la importancia de acercarse a ver el resto de la información, ¿entonces como logramos que los jóvenes tengan interés por la información que brinda el plantel?

Pues lo logramos porque supimos conectar con los adolescentes, con esto me refiero a que supimos como estimular la atracción visual, con el tipo de contenido que ellos están acostumbrados a consumir en redes sociales, los famosos *memes* que encontramos en diferentes redes sociales, como lo son; Facebook, Instagram y WhatsApp que si es una red social de mensajería instantánea. Los adolescentes utilizan estas redes sociales para ver, oír y compartir todo tipo de contenido gráfico, los *memes* son eso, una forma de expresión gráfica y a través de expresiones graficas se puede aprender, juntando la información sintetizada utilizando palabras clave acompañada de ilustraciones, sea dibujos, pinturas, imágenes, no importa. La

intención fue que tengan esa curiosidad de cómo utilizar las imágenes como referente para diferentes aplicaciones.

La escuela nos pedía elaborar periódicos murales, para las diferentes campañas y programas, de cada una de ellas se debía tener evidencia, dichos periódicos murales jugaron un papel importante para que los alumnos tomaran de ejemplo la forma de asociar la información con las ilustraciones.

Como resultados se obtuvo, “La feria de conocimiento académico”, la feria tuvo como objetivo principal, la demostración de proyectos que los alumnos trabajaron en el curso 2022-2023 de las especialidades de:

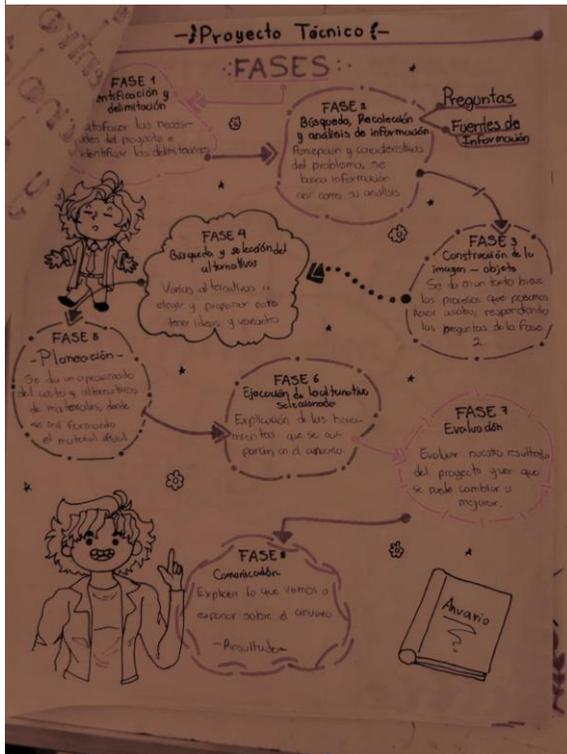
- Diseño Gráfico Digital.
- Medios de Comunicación.
- Programación.

Cada especialidad mostró y expuso proyectos y trabajos realizados en el semestre cursado, nos centraremos con los trabajos y proyectos de la especialidad de Diseño Gráfico Digital. Los alumnos nos mostraron el desarrollo de un anuario, los pasos y características de éste.

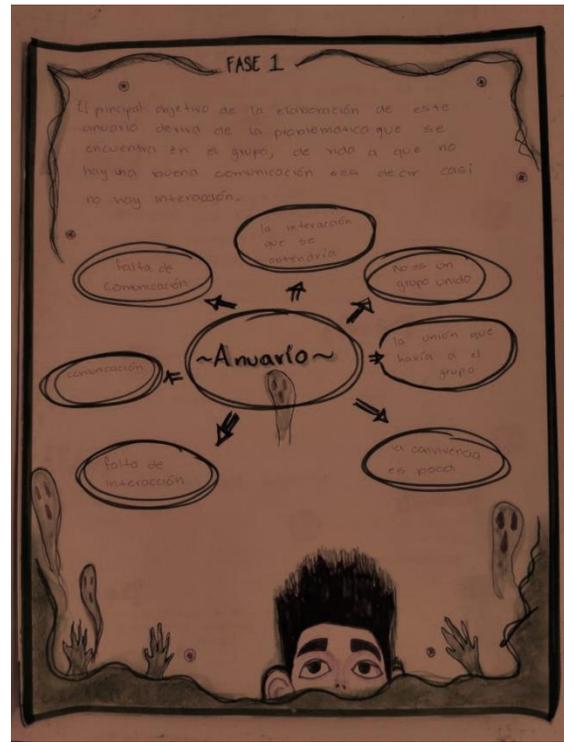
PORTADA

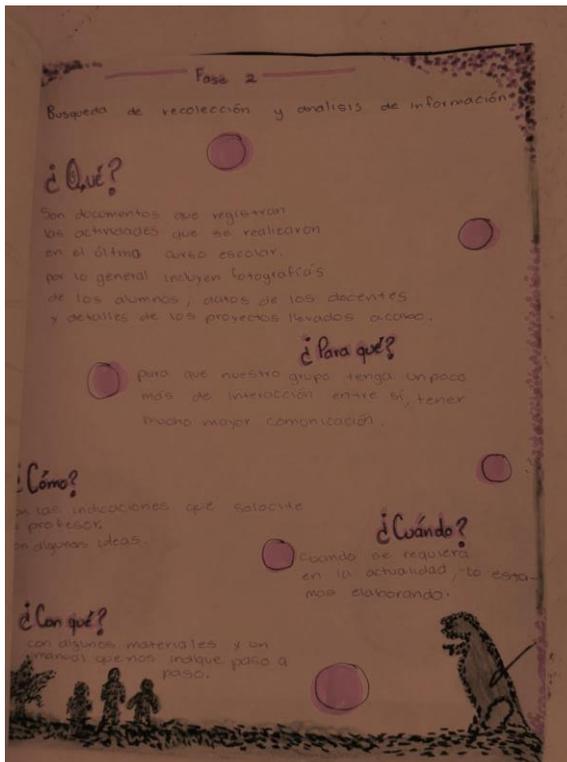
Proyecto Técnico

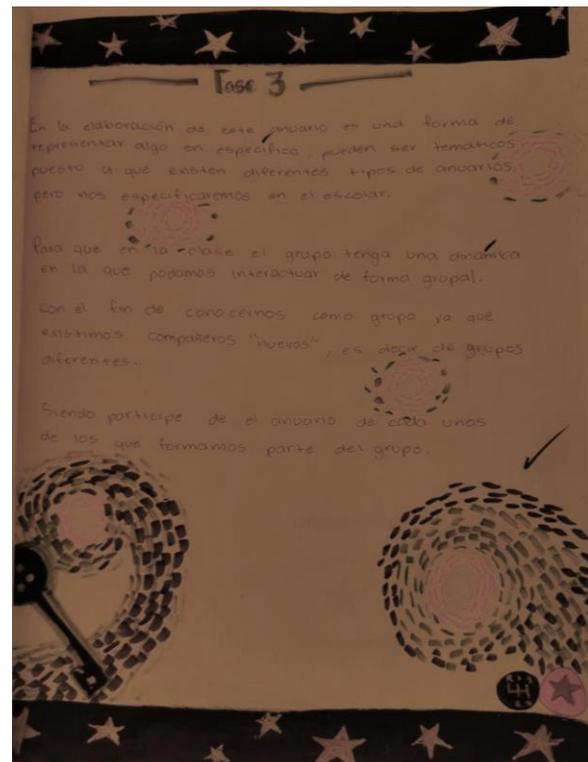
Fase 1

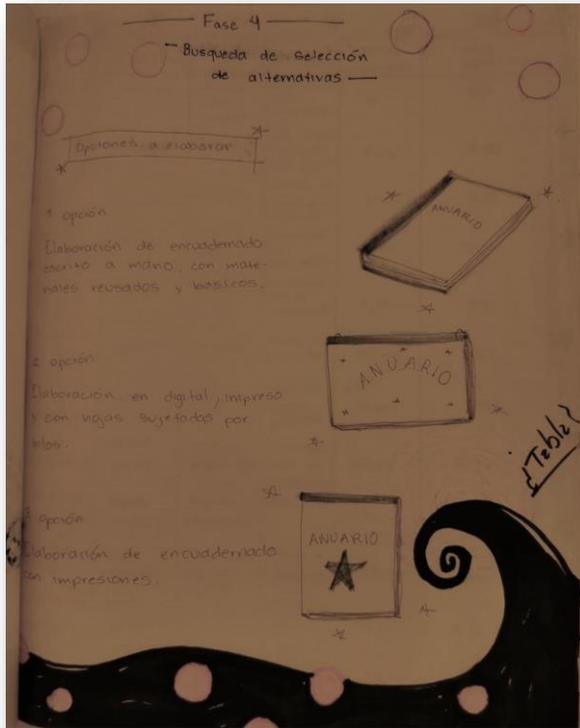
Fase 2

Fase 3

Fase 4

El trabajo realizado por los alumnos; Flores Fernández Janet y Gárate Santoyo Gerardo de la especialidad de Diseño Gráfico Digital, nos dan una pequeña idea de la armonía entre un trabajo escrito y dibujos, la expresión gráfica, es verdad que a primera vista parece que se acompaña al texto de manera decorativa, pero es un primer intento para entender la idea central de cómo aprovechar y utilizar el dibujo como herramienta para la construcción del conocimiento.

El siguiente ejemplo mejora la idea de cómo aprovechar los dibujos para una explicación conceptual y práctica de un tema impartido en clase.

Fig. 30 Representación y explicación ¿Qué es el color? Por los alumnos de la especialidad de Diseño Gráfico Digital

Fig. 31 Dibujos para explicar ¿Qué es el color? Por los alumnos de la especialidad de Diseño Gráfico Digital

3.3. El aprendizaje del dibujo en la escuela como arte

La clase de dibujo y pintura en los centros escolares, tanto en educación básica y media superior no debe ser una forma para pasar tiempo y tratar de cubrir un horario escolar, lo que causa una asignatura técnica con escasísima repercusión en la enseñanza – aprendizaje. La expresión gráfica y el dibujo deben servir para educar y hacerlo es actuar en el desarrollo pleno de las capacidades humanas y no hay materias más importantes que otras, todas ellas son necesarias y todas ellas contribuyen al desarrollo armónico y pleno del alumno/a.

El dibujo y la pintura son, entre todas las actividades plásticas, las más ricas y completas en las virtudes educativas, pero es necesario crear un ambiente propicio para que el alumno/a exprese libremente su visión de la realidad, objeto de la pintura y el dibujo.

El alumno/a debe entrar en contacto por primera vez con el material disponible para efectuar esa comunicación, sin prejuicios técnicos, sin reglas prefijadas, sin normas de actuación expresiva, que se deje su expresión a la fantasía del alumno/a y que aquello que se imagina lo pueda transportar a la obra que está realizando. Esto lo lleva al conocimiento y dominio técnico sin limitar ni condicionar la imaginación en general, ni lo imaginado en cada caso en particular.

La presencia del profesor/a, siempre es necesaria, en una clase de dibujo y pintura, es quién no pretende interpretar ni dirigir el trabajo de los alumnos/as, pero su interés induce a crear la atmósfera precisa para el desarrollo adecuado de la clase, de manera que no corrige técnicamente el resultado del dibujo o de la pintura realizada, pero si está preparado para evitar que algún alumno/a, bien por su inestabilidad, inhibición o cualquier otra causa abandone el proyecto inicial, desde luego nunca comparará las pinturas o dibujos de sus alumnos/as, ni apoya, ni comparte la competencia entre ellos. Los materiales, deben ser compartidos entre los alumnos/as y el profesor/a está allí para enseñar el arte de dosificar los colores, evitar las manchas, para estimularlos y evitar todo comentario y alteración cuando los alumnos/as realizan su trabajo, su expresión artística.

3.4. El dibujo y sus aplicaciones en los diferentes ámbitos

El dibujo puede ser sencillo como tan complejo a la vez, por ello hay muchos hábitos en los que podemos encontrar al dibujo, simplemente como un pasatiempo, de manera más profesional en las facultades de arte, en las profesiones como dibujo técnico, diseño gráfico, arquitectura, entre otras, pero, siempre va a ser un fin en sí mismo.

Son muchos los ámbitos en los que podríamos mencionar algunos ejemplos. Pero, para este trabajo, nos centraremos en el ámbito educativo. Aparte de ser una manera más de conocer, o de idear objetos de distintas características, es un modo de estructurar la información de un modo más claro y perceptible tanto para el creador de la idea, como para el receptor de ésta. En la educación el dibujo se puede considerar como un organizador de los elementos dispuestos en una superficie por medio de su principal arma, la composición.

Podemos utilizar al dibujo como una vista previa de las primeras ideas con bocetos y esquemas, no solo para las disciplinas artísticas (arquitectura, pintura, escultura...) sino incluso para disciplinas tales como el cine, esquemas organizativos de una empresa, un plan de trabajo y por supuesto en la educación.

En este sentido, componer es disponer cómo se estructuran los diversos elementos para expresarse visualmente (color, peso visual, textura, tono, equilibrio, simetría/asimetría, línea, masa visual, sombras, perspectiva...) en un papel, un monitor de PC, una Tablet, una página web, o una simple fotografía, pero que la información tenga un contraste con los dibujos, de esta manera los alumnos utilizarán al dibujo como una herramienta didáctica para generar conocimiento y una forma de asimilación con una síntesis a modo de dibujos para comprender las diferentes ideas vistas en un salón de clases.

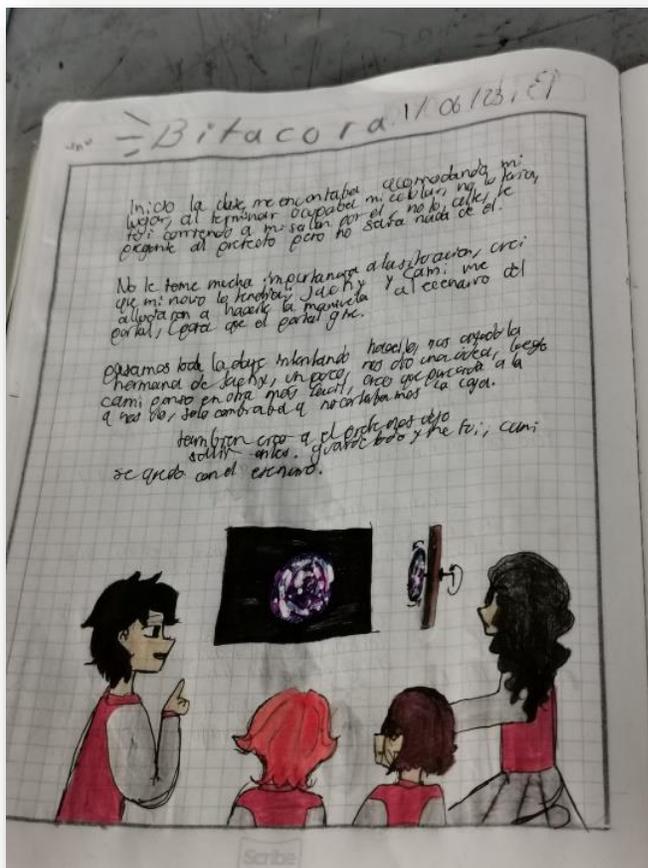
Susana González (2023), Profesora de dibujo en los grados de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, nos menciona en su Blog (*La importancia del dibujo en el diseño*) lo siguiente: “Aprender las técnicas de representación de un producto es de

gran importancia pues nos permite pensar de diferente manera, nos hace ser más observadores, aumenta nuestra creatividad, y nos ayuda a comunicarnos eficazmente”.

Lograr este tipo de habilidad, puede ser un proceso difícil de asimilación por partes de los alumnos/as, pero si llegan a tener tal dominio de ésta pueden llegar a tener una mejor asimilación de toda la información, así como replicar dicha información de manera más fácil, si puedes sintetizar dicha información y explicarla, lo has comprendido.

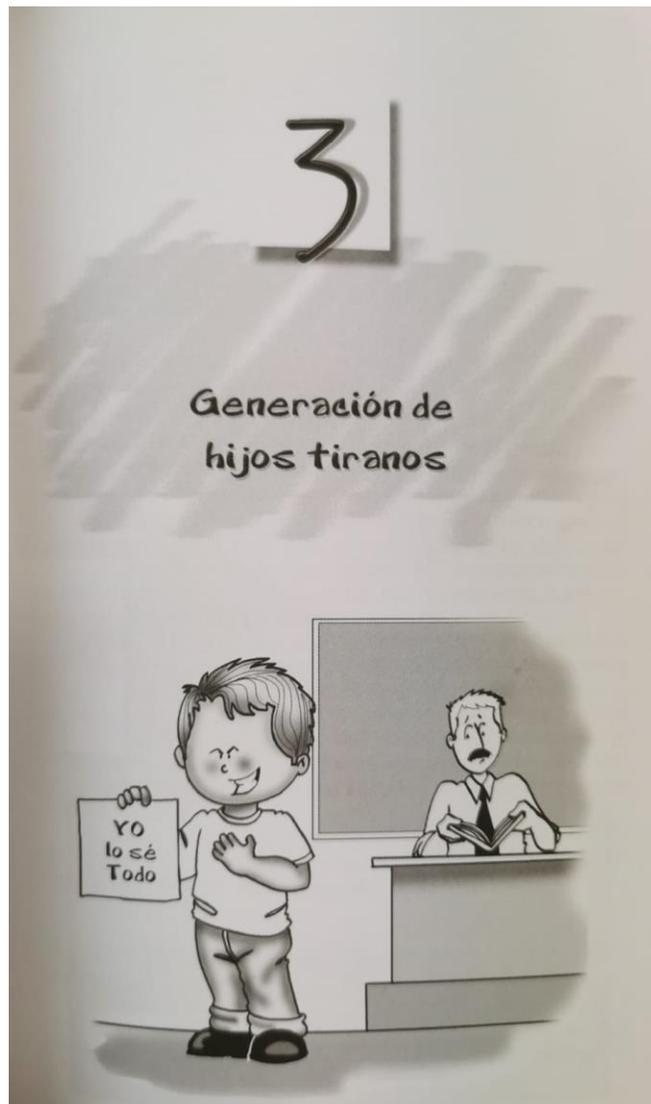
FIG. 32. Lazcano De la Rosa Stephany Yamilet. Alumno de diseño gráfico digital CETis 49

Un ejemplo de una armonía de texto, acompañado de ilustraciones (dibujos) puede llegar a tener múltiples beneficios para las y los alumnos.

Tener en cuenta que un texto de carácter serio por incluir ilustraciones no pierde su esencia, un claro ejemplo es el libro con las características mencionadas seria; “*Padres obedientes, hijos tiranos*” por la autora Evelyn Prado de Amaya. El libro cuenta con una lectura tan satisfactoria por incluir algunas ilustraciones referentes a los temas que se abordan en la obra, tener una imagen, dibujo, pintura o mural para poder observar detalles que parecen imposibles imaginar en texto, nos ayuda a asimilar y digerir de una mejor manera los textos, como por ejemplo la siguiente ilustración de la obra.

Fig. 33. Del libro “*Padres obedientes, hijos tiranos*” por la autora Evelyn Prado de Amaya

3.5. El dibujo como una forma de lenguaje y narración en la escuela

El dibujo es un lenguaje, específicamente lenguaje visual, con el podemos expresar ideas y comunicarlas, Jesús María Martínez Del Rey (2019), en su publicación “Lenguaje visual y narración, dibujar para comunicar” le hizo una entrevista a Marion Charreau, que ella se define como “cartógrafa de ideas”¹⁰. En la entrevista a Marion menciona “Dibuja las ideas para clarificarlas y comunicarlas.

Dibujar y pintar de la forma más natural que se nos sea posible eso que hemos visualizado en la cabeza, los esbozos y trazos que hacemos al principio son los cimientos para la construcción de nuestra idea final. Es curioso, para las personas que su manera de aprendizaje es visual, y tienen ese bloqueo con la escritura, también pueden comunicarse y expresarse con los dibujos, no como escritores, pero si damos permiso para explotar esta manera de expresión. Podemos partir del principio de la escritura, las palabras, el lenguaje verbal para comunicar nuestras ideas. Se trata de hacer lo mismo, pero utilizando el lenguaje visual, con dibujos y pinturas para comunicar las ideas.

El ideal de dibujar en el sentido de poder dibujar para transmitir una idea es lo que se busca ampliar a los alumnos de educación media superior, principalmente, en este nivel educativo en el que se desarrollan de una manera más amplia, se preparan para construir conocimientos para ingresar a nivel superior, y es importante recordar dichos aprendizajes y replicarlos, tener percepciones nos ayuda a la construcción del conocimiento.

Cualquier persona que sabe escribir, aprendió a dibujar antes. El Método es una forma de acercarse al dibujo y reconciliarse con esa herramienta que tenemos, no es necesario nacer con este talento, la mayoría de las actividades que hacemos las desarrollamos con el tiempo, en este caso, solo es recuperar y mejorar el dibujo como medio de comunicación y como herramienta de aprendizaje.

¹⁰ Cartografía, la información para organizar y crear nuevas conexiones.

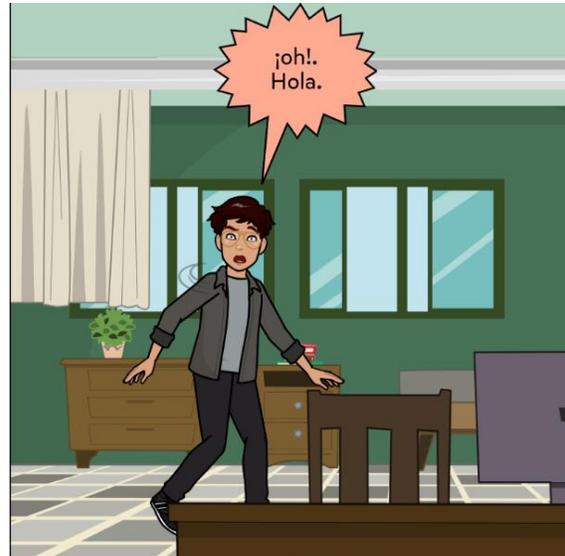
FIG. 34.

“No es necesario dibujar como un maestro. Hay que permitirse dibujar. Nuestro lenguaje visual más fresco y sencillo va a poder salir libremente”: Marion Charreau (2019).

3.6. Fomentar el gusto y la facultad personal de expresividad gráfica

Cómic, creación propia.

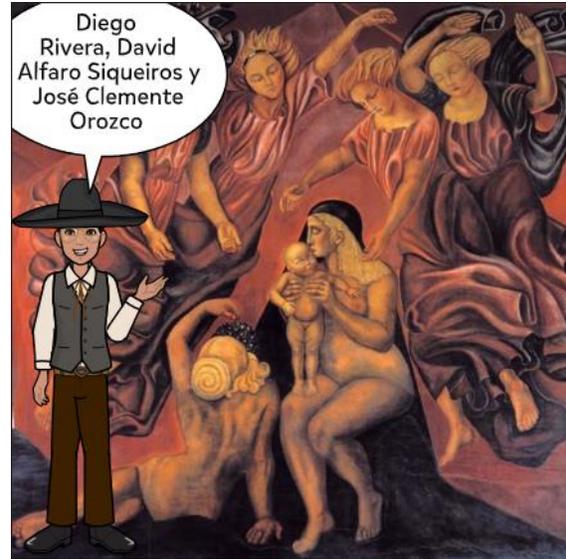

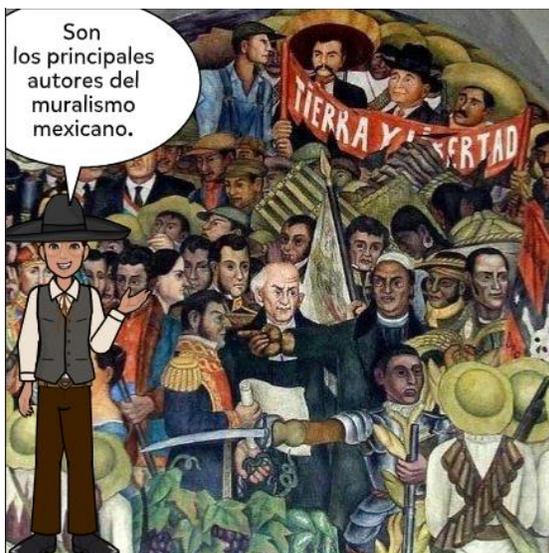
Mural 1: Diego Rivera "El hombre controlador del universo". 1934.

Mural 2: José Clemente Orozco "Maternidad, Escuela Nacional Preparatoria". 1923.

Mural 3: Diego Rivera "Tierra y Libertad". Detalle del mural La historia de México: de la conquista al futuro.

Mural 3: Diego Rivera "Tierra y Libertad". Detalle del mural La historia de México: de la conquista al futuro.

Mural 4: José Clemente Orozco "Omnisciencia, Casa de los Azulejos" 1925.

Mural 5: David Alfaro Siqueiros: Polyforum Siqueiros, fachada exterior. Inaugurado en 1971.

Mural 5: David Alfaro Siqueiros: Polyforum Siqueiros, fachada exterior. Inaugurado en 1971.

Capítulo 4. La escuela y la interpretación gráfica

4.1. El reconocimiento de emociones a través del dibujo

Hemos visto en los subapartados las aplicaciones del dibujo en el ámbito psicológico como actividad diagnóstica, y desde un principio al dibujo siempre se le ha considerado un instrumento muy útil para la comprensión, tanto de la madurez intelectual como de la personalidad del individuo.

Los “test” gráficos psicológicos nos indican que el sujeto y sus dibujos son totalmente espontáneos y cuando se generan de esta manera, dan a relucir un poco de las emociones o sentimientos de cada uno de ellos. Son pocas las personas adultas que suelen reproducir sus emociones y sentimientos por medio de los dibujos.

Por otro lado, los estudiantes son aquellos que producen más dibujos en “horas muertas”, es decir, cuando están en las instituciones educativas, pero no tienen algún profesor al frente del grupo. Aunque también es muy común que creen sus dibujos, bocetos, garabatos, mientras el profesor imparte su clase.

Fig. 35. Artista: Ireniusx¹¹

¹¹ Ireniusx, nombre de la artista independiente. Enlaces de sus páginas para ver más de su arte:

<https://instagram.com/ireniusx?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==>
<https://www.tiktok.com/@ireniusx? t=8gO1atqxSVB& r=1>

Generalmente estos alumnos son reservados y se expresan por medio de sus dibujos. Los profesores a menudo pueden ver mal dicha actividad, que los alumnos creen dibujos en sus clases, sin embargo, visto desde el ángulo pedagógico es importante tomar un poco más de consideración e importancia a los alumnos mientras generan sus bocetos, ya que lejos de sospechar distracción, pérdida de tiempo, bajo rendimiento, etcétera, esto puede resultar más productivo en el ámbito académico, ya que, en ocasiones, el profesor no dimensiona el grado de concentración que de esto puede resultar.

Fig. 36. García Cruz Julio César “sin nombre”

La Real Academia Española de la lengua define emoción como la “alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”. Las emociones las podemos ver ante situaciones evaluativas y las podemos ver de manera positiva y negativa.

Fig. 37. García Cruz Julio César “lluvia de emociones”

Para ser un poco más claro Daniel Goleman y Rafael Bisquerra hicieron una clasificación entorno a las emociones en función de efecto que las emociones pueden llegar a tener sobre la conducta del individuo.

Las negativas

- *Ira*: rabia, tensión, impotencia, envidia, irritabilidad...
- *Miedo*: fobia, inquietud, ansiedad, incertidumbre, ansiedad...
- *Ansiedad*: estrés, responsabilidad, nerviosismo, desesperación, angustia...
- Tristeza: frustración, dolor, soledad, depresión, autocompasión...
- Vergüenza: hostilidad, desprecio, ignorancia, rechazo, resentimiento...

Fig. 38.

Las positivas

- *Postura:* euforia, entusiasmo, diversión, calma, satisfacción...
- Humor: risa
- Amor: empatía, aprecio, aceptación, confianza, gratitud...
- Felicidad: tranquilidad, bienestar, dicha, paz interior, satisfacción.

Fig. 39. García Cruz Julio Cesar “¿es esto amar?”

Dudoso

- Sorpresa, esperanza, compasión.

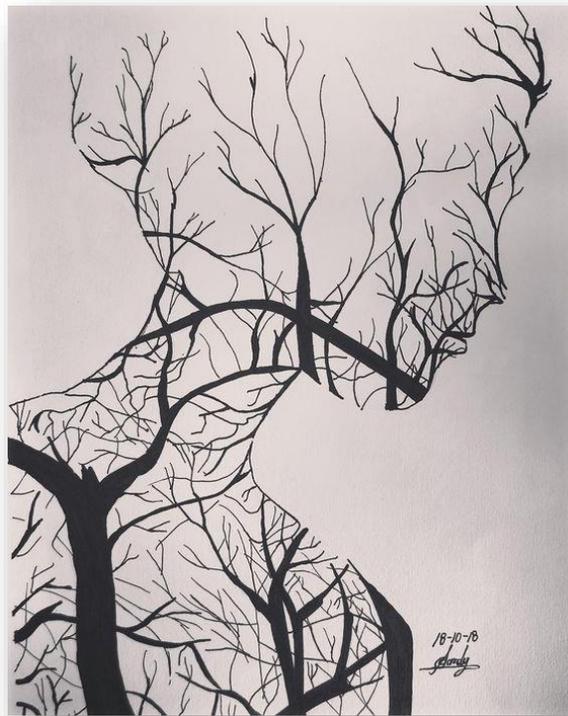
Fig. 40. anónimo.

Estética

- Creado a partir de manifestaciones artísticas: literatura, pintura, música, escultura

Fig. 41. Sandy Valencia “el arte de vivir es cambiar las hojas sin perder las raíces”.

Armas R. (s.f) en su artículo “*Nuestras emociones básicas y su función*” nos da las funciones de las emociones:

Positividad: ayuda a crear conexiones con otras personas, y nos aporta bienestar y equilibrio.

Miedo: su función es advertir o proteger de un posible peligro. Al mismo tiempo, nos permite evaluar nuestra capacidad para hacer frente a una situación que percibimos como amenazante.

Tristeza: esto significa pensar en alguien que extrañamos o hemos perdido. También ayuda a entender lo que no funciona bien para nosotros. Las cosas que pueden ayudar a revertir esta situación pueden ser: a) llorar, b) pensar en posibles soluciones, c) hablar con alguien de confianza d) hacer un ejercicio o una actividad que sea placentera.

Ira: sirve para ponernos límites a nosotros mismos y a los demás, y es una forma de superar algo que nos incomoda. También, sirve para expresar lo que duele, lo que es injusto o lo que molesta. Muchas veces esta emoción ayuda a conseguir lo que se quiere conseguir porque provoca una acción y un cambio, por eso no siempre es malo sentir rabia. El problema surge cuando esta emoción se lleva al extremo, en cuyo caso no se soluciona el problema y además se puede agregar otro problema (Armas, s/f).

4.2. Interpretaciones de los dibujos

A continuación, se presenta una breve interpretación de una serie de dibujos que muestran la percepción que tienen de sí mismos las y los estudiantes de educación media superior del Centro de Estudios Científicos Industrial y de Servicio número 49 (CETis 49) de la especialidad en diseño gráfico digital de segundo semestre bajo determinadas emociones como lo son; el miedo, la felicidad y el deseo. Cabe señalar que algunos estudiantes conservan el anonimato de sus obras¹².

Fig. 42 “Rediseño de logo CETis 49” por Alumnos de 2ºB de la especialidad de Diseño Gráfico Digital

¹² Dichas obras fueron realizadas durante la supervisión de García Cruz Julio César.

“Deseos” por José Alfredo Vaca Díaz

José interpretó sus deseos de manera sencilla pero clara, quiere un auto pero no un auto cualquiera, el detalle que vale la pena observar es que es un auto convertible, también desea una casa pero es una casa de dos pisos con dos grandes ventanas en la parte superior, y el dibujo que me parece más importante es el deseo de ser cantante, al parecer solista, porque no dibujó compañeros o un grupo que lo acompañe, de igual manera la vestimenta nos dice el género musical que prefiere, en este caso es el regional mexicano, y la melodía vernácula, podemos apreciar un traje de charro o mariachi, ambas son consideradas unas de las tradiciones mexicanas más representativas de nuestra cultura Mexicana.

Fig. 43. “Deseos” José Alfredo Vaca Díaz

Fig. 44. Anónimo “Miedo”

Dentro de esta imagen se puede observar la representación que tiene el estudiante ante el miedo, reflejando que para éste es la soledad, pues el personaje principal de su obra no cuenta con ninguna compañía que lo resguarde de la exposición a lo que parece ser un viento* frío y un ambiente de obscuridad, por otra parte, la persona que se encuentra plasmada en el papel se muestra de forma aislada como también vulnerable, además de tener un rostro que asemeja la preocupación surgida por el miedo.

Fig. 29. Anónimo “Miedo”

Un miedo que es muy normal en muchas de las personas es la muerte, es curioso como las personas suelen hacer alusión a la muerte, representando a una figura de un esqueleto de aspecto tenebroso acompañado de una hoz, larga y sinistra, demostrando que en el camino de la muerte no hay distinciones.

Fernando Savater (2008) en su libro *El valor de educar* afirma que “El miedo no es sino la primera reacción que produce contemplar de frente el rostro de nuestra finitud. El Eclesiastes asegura que el temor es el principio de la sabiduría y con razón, porque el saber humano comienza con la certidumbre aterradora de la muerte y las limitaciones que esta frágil condición precedera nos impone:

necesidad de alimento, de cobijo, de apoyo social, de comunicación y cariño, de templanza, de cooperación. Del miedo a la muerte (es decir, de cualquier miedo, pues todos los miedos son metáforas de nuestro miedo primordial) provendrá el *respeto* por la realidad y en especial el respeto por los semejantes, colegas y cómplices de nuestra finitud.”. Savater tiene razón porque el objetivo de la educación es aprender a respetar de una u otra forma el temor, como lo demuestra esta ilustración anónima de un alumno del CETIs 49, en la que no sabemos si tiene temor o es un gusto obtener una calificación aprobatoria.

Fig. 45. “Miedo” Anónimo

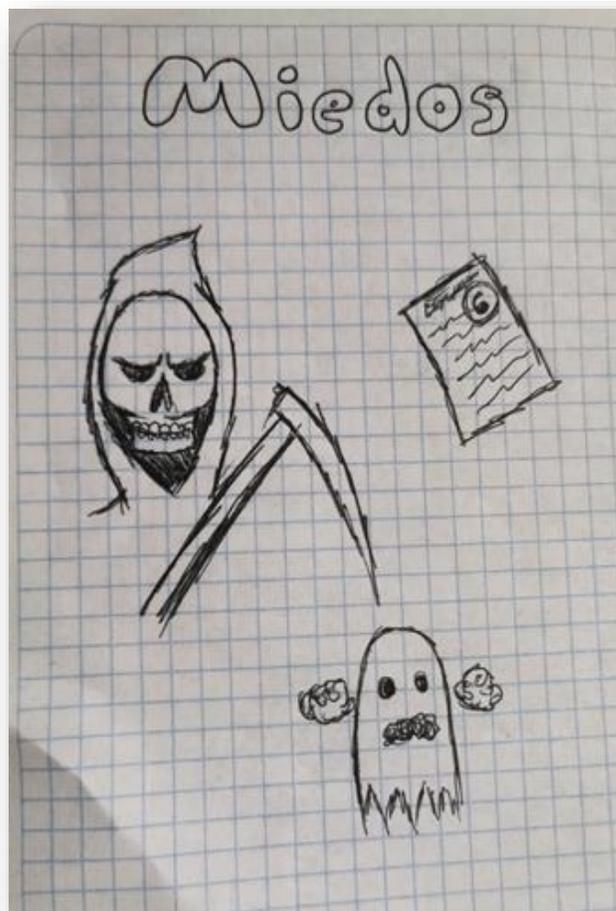

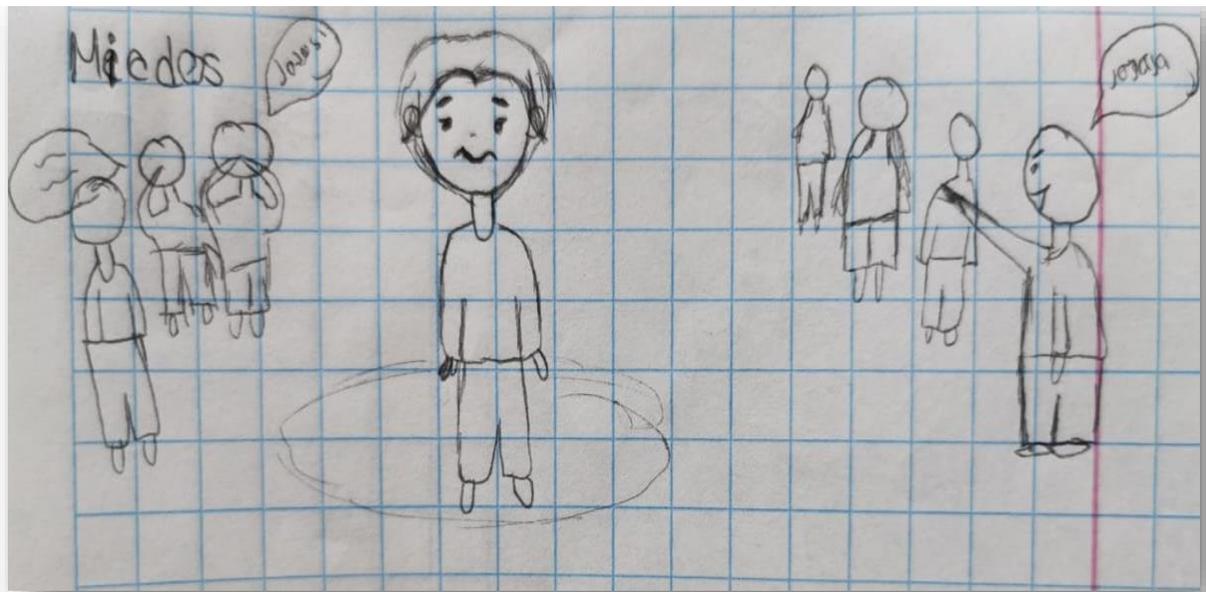
Fig. 46. Wendy “Miedos”

En este dibujo se logra apreciar que para el estudiante el miedo no se representa de una sola manera, pues se puede experimentar varias fases del miedo, como lo enfatiza en la primer descripción de su obra “mi mente me obstaculiza”, algo que se puede interpretar al miedo a si mismo, en cuestión de no tener las habilidades necesarias para afrontar una adversidad, mostrando así un cerebro humanizado con unos ojos, boca y facciones que demuestran posible molestia, y junto a este se muestra una persona denominada psicólogo en silencio que visualiza al cerebro, siendo posiblemente visto como un juez o un espectador.

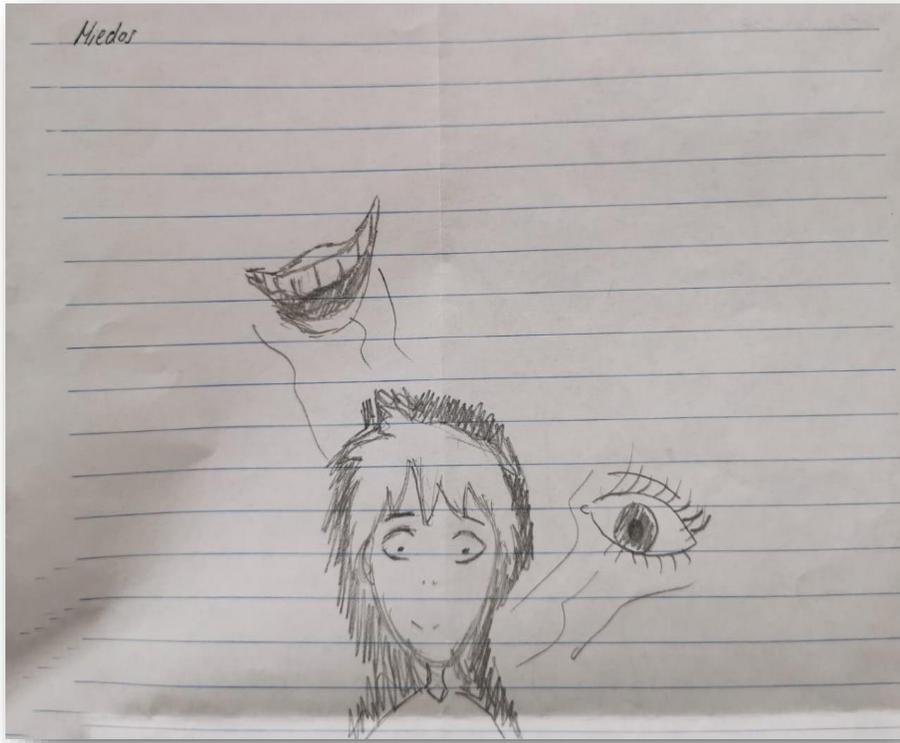
Dentro de la siguiente descripción de la misma obra se encuentra la leyenda “Trabajar en algo que no quiero y caer en malos hábitos” siendo rodeada una persona de símbolos que representa “muchas deudas” y “mal peso”, lo que afianza la primer descripción, sobre el miedo a la falta de habilidades para afrontar la vida, como la toma de decisiones, a lo cual le brinda mayor peso plasmando otra fase donde están las posibles consecuencias, pero solo de manera negativa, obstaculizando el pensamiento donde podría tener éxito.

Fig. 47. anónimo. “Miedo”

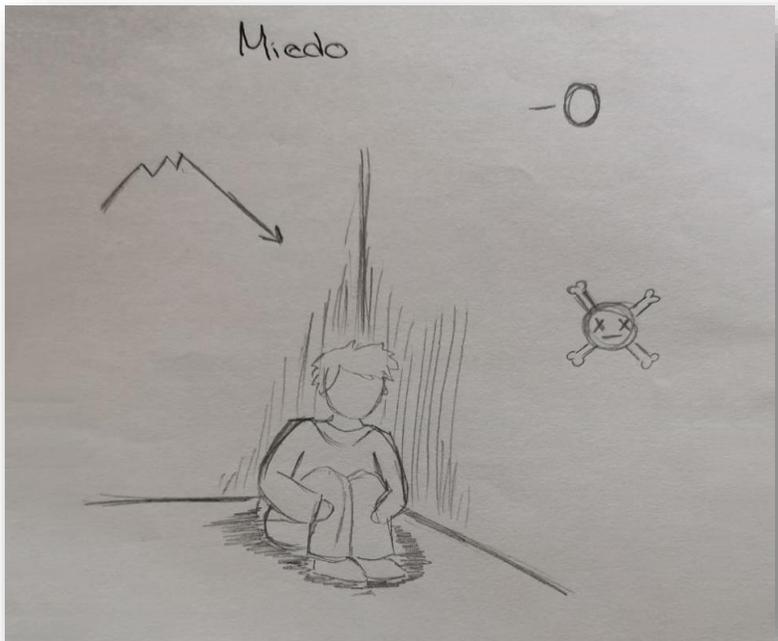
Este dibujo muestra a una persona siendo el centro de atención de burlas y cotilleos, donde se ve claramente vulnerable y expuesto incluso rodeado de una multitud que parece juzgarle, lo cual revela que, para esta persona el miedo se representa al verse en una situación donde socialmente puede ser excluido o señalado. Claramente está exponiendo una situación que debe de ser atendida por el plantel, este ejemplo muestra exactamente como puede ser utilizado el dibujo como una herramienta, no solo para el aprendizaje en el aula, sino que, como diagnóstico, conocer la vida estudiantil y poder prevenir muchas situaciones de violencia escolar.

Fig. 48. anónimo. "Miedo"

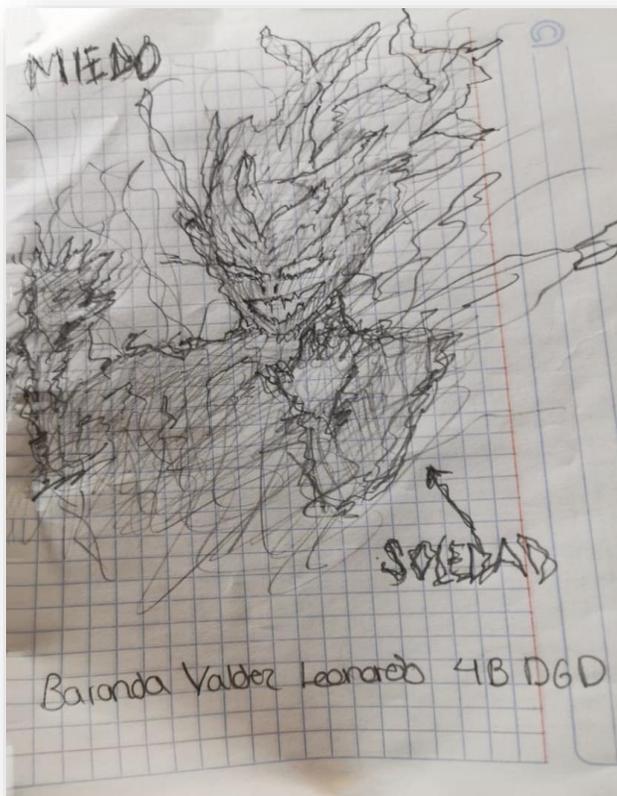
En este dibujo se logra apreciar que el personaje central está recubierto de un fondo que asemeja una sombra o una bruma que se forma por el miedo, el cual parece surgir por la burla representada por una boca en forma de sonrisa y la observación que puede resultar en un juicio respecto a la persona que se puede denotar por el ojo dibujado.

Fig. 49. Víctor Emmanuel Jiménez Trinidad.
“Miedo”

Dentro del siguiente dibujo se puede ver el miedo y cómo éste afecta en la vida del personaje central de esta imagen, pues se encuentra en una posición de auto protección, en soledad, con símbolos que representan una caída posiblemente emocional mostrado con la flecha que apunta en picada siendo tal vez una alegoría a la depresión y el símbolo de un “menos cero” que puede ser la vitalidad de la persona, junto con la imagen de una calavera que podría representar el miedo al peligro o a la muerte.

Fig. 50. Leonardo Baranda Valdez.
“Miedo”

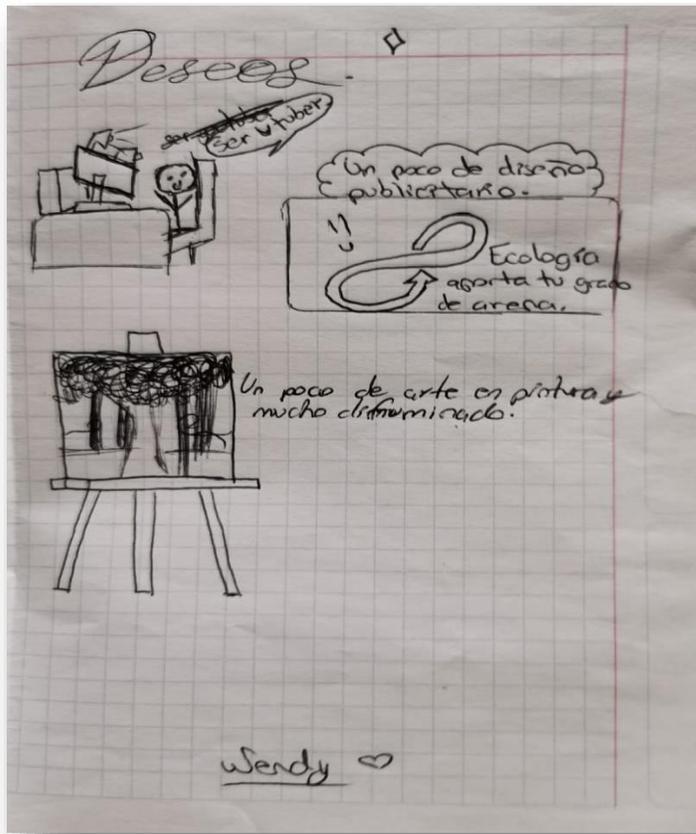
Este dibujo tiene una difícil interpretación, se muestra con características desmesuradas, en donde se maximizan las expresiones corporales, en este caso la soledad que viene dando como resultado el miedo.

El personaje principal, de esta ilustración se ve envuelto en una especie de llama de oscuridad, posiblemente representando la oscuridad que envuelve a la persona y que lastima como una quemadura, por eso la similitud al fuego.

Aunque las facciones faciales pueden llegar a confundir al espectador puesto que parecen sonrientes o eufóricas, lo cual deja espacio a la interpretación, ya sea quien provoca miedo a otros o a sí mismo.

Claro que esto depende totalmente de las intenciones del autor de este dibujo y solo éste conoce completamente a que se refiere con cada detalle plasmado.

Fig. 51. Wendy “Deseos”

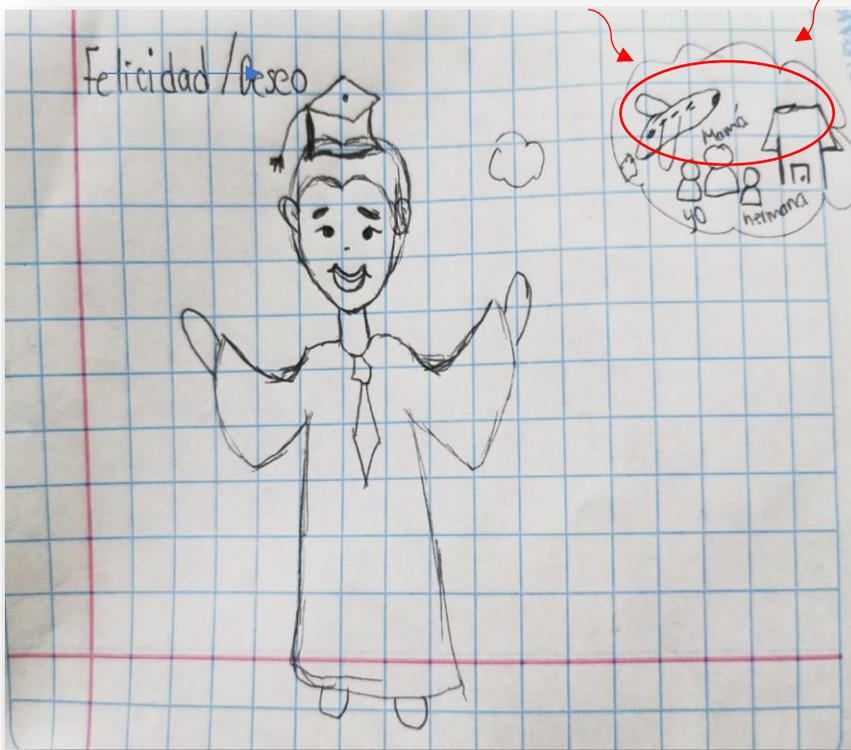

La siguiente ilustración detalla los deseos de la persona, y lo refleja tanto de manera visual como escrita.

Hoy los deseos de esta persona se dividen en 3 partes, en la primera se logra apreciar a una persona sentada frente a un computador diciendo “ser youtuber”, en la segunda parte se ve el deseo de trabajar realizando diseño publicitario “ecología: aporta tú grano de arena” lo cual posiblemente quiere decir que desea contribuir trabajando y contribuyendo de manera socialmente responsable.

Por último, en la tercera parte se logra apreciar que busca favorecer un lado artístico dedicándose ya sea como *hobby* o como profesional al arte de la pintura. Por lo cual, podría concretarse que se reflejan los deseos personales del autor.

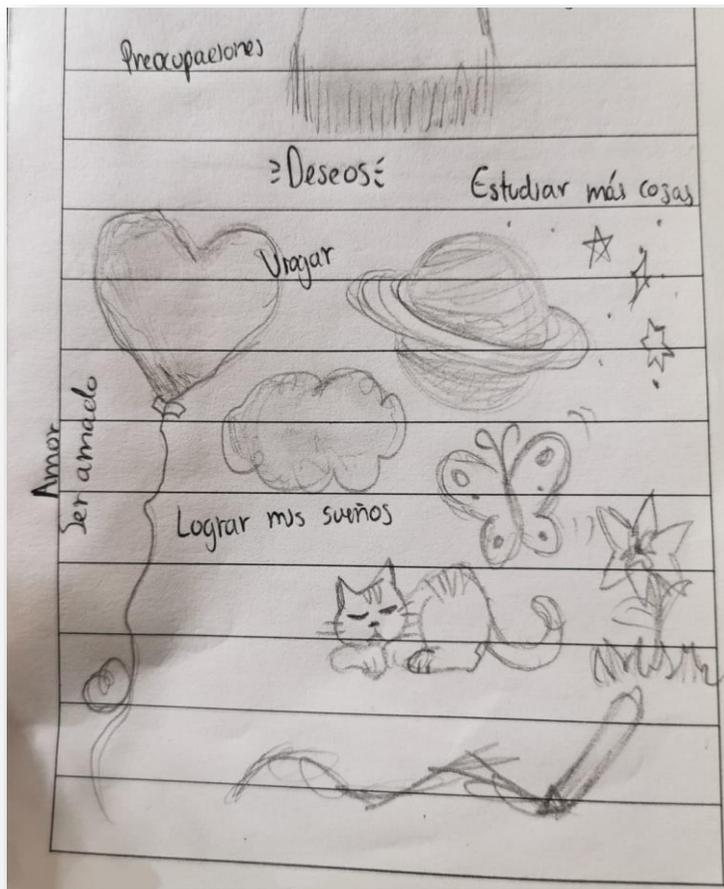
Fig. 52. Anónimo. “Felicidad/deseos”

Al parecer la persona dibujante se retrató a sí misma, pues ha agregado detalles personales como los miembros de su familia*, mostrando el deseo de graduarse (pues usa toga y birrete) y generar ingresos suficientes para poder viajar, lo cual, aparece representado como un avión, además, parece desear tener una casa propia.

Vale la pena observar el detalle de los tamaños de sus dibujos, su primera meta, que resalta por ser el dibujo más grande, es el de graduarse, no sé sabe si solo graduarse de la prepa o terminar una carrera universitaria, para saber eso se necesitan un poco más de detalles. Pero podemos percibir su principal deseo.

Fig. 53. Angie. "Felicidad/deseos"

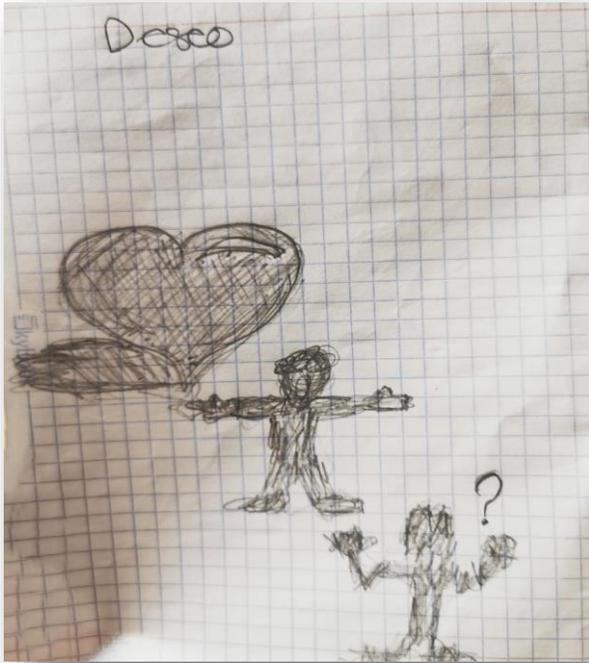

Dentro de esta ilustración se encuentra diferentes elementos que al parecer para la persona que realizó esta imagen resultan en sus deseos de vida, por ejemplo, escribe palabras clave que dan a entender qué es lo que esta persona desea, como viajar, hoy lograr sus sueños, amar y ser amado, hoy estudiar y lo que parece ser librarse de sus preocupaciones.

Para acompañar a estas palabras se encuentran elementos como planetas, estrellas, flores, animales, un globo en forma de corazón y lo que parece ser un lápiz dibujando.

Es posible deducir que para esta persona estos elementos reflejan la felicidad.

Fig. 54. Leonardo Baranda Valdez.
“Deseo”

La siguiente ilustración muestra a dos personas una de ellas parece confundida pues cerca de esta se encuentra un signo de interrogación, mientras tanto, la otra persona lleva consigo un corazón muy grande, que podemos intuir que es de enamoramiento.

Esto podría interpretarse como el deseo de declararse a la persona amada, y que esta se sorprenda.

Este tipo de dibujos si queda más ante la interpretación que le de el autor, a priori tenemos una impresión pero no concreta, no sabemos qué papel juega el autor en este dibujo, la parte sorprendida o la “enamorada”, inclusive puede que no se trate de él.

Fig. 55. anónimo. “Deseo”

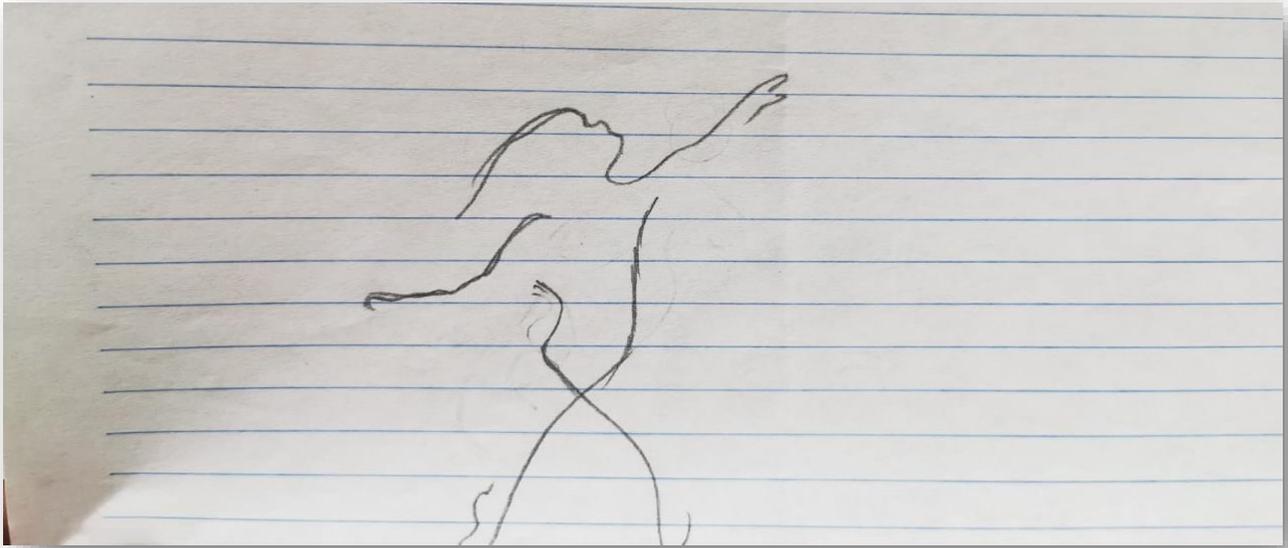

Esta imagen resulta interesante debido a que refleja un deseo expresado por una persona que parece estar agotada, e incluso infeliz, pero sigue mostrando que desea posiblemente un viaje a la playa, o vivir cerca del mar.

Este dibujo puede decir que la persona está conciente de que es difícil o inalcanzable eso que proyecta en este momento, porque puede que se trate de un sueño, y estamos acostumbrados a escuchar que los sueños a menudo no se cumplen y que es mejor ponerse metas a corto y largo plazo para poder llegar a cumplir sus deseos y metas.

Vale la pena intervenir o en dado caso canalizar a esta chica con un psicólogo educativo para que pueda desprenderse de todos estos pensamientos negativos.

Fig. 56. anónimo. “Deseo”

Este dibujo muestra tanto la felicidad como el deseo que van de la mano con la personalidad y gustos del autor, mostrando a una bailarina que fluye de manera abstracta pues aparece incompleta pero aun así genera felicidad a la persona lo cual posiblemente provoque que desee dedicarse profesionalmente a esta actividad pues le genera una emoción positiva.

A menudo se suele escuchar que el arte es subjetivo, claro que esto depende de varias cuestiones, inclusive depende de qué tipo de arte se este hablando. Pero no entraremos en ese debate por el momento, porque es verdad que a menudo solemos darle una perperspectiva diferente de cada cosa. Así somos los seres humamos, tenemos ideas y pensamiento diferentes de una misma situación, pero este ejercicio, ayudado de una temática especifica, y una breve descripción, podemos observar cómo un dibujo puede reflejar tanto de un sujeto, como sus deseos, lo que lo hace feliz y sus miedos, los dibujos nos ayudan a ver los deseos y miedos con una fuerza y viveza que dificilmente podriamos imaginar si solo nos lo menciona en una plática. Todos esos pequeños detalles pueden marcar una diferencia enorme.

Conclusiones.

El dibujo, la pintura, la expresión gráfica, que habitualmente consideramos arte, representada sobre alguna superficie, es más que una representación bidimensional. El dibujo comenzó como un medio de comunicación antes de un lenguaje poco desarrollado, Carolina (2022) ya que nos menciona que ya desde el paleolítico tanto el hombre Neandertal como el Homo Sapiens ya realizaban dibujos y pinturas, a los que hoy en día se conocen como pinturas rupestres, donde la superficie donde plasmaban estos dibujos no importaba. Principalmente eran dibujos sobre piedra, o bien de las paredes de las cuevas donde habitaban.

Si bien los primeros dibujos datan de hace más de treinta y cinco mil años, y por ende, hoy en día son consideradas arte. Es por ello, que quizá no fuera la intención de los primeros Homo Sapiens al crear dichas representaciones del entorno que los rodeaban. Al carecer de un lenguaje el dibujo representó un papel importante en esa época (el paleolítico), siendo el medio de comunicación y manifestación de impresiones.

Acha (2007) menciona precisamente esto sobre el dibujo, y como éste fue adquiriendo fines comunicativos; en su conjunto, ello derivó en ideogramas y pictogramas, recordándonos el caso de los jeroglíficos egipcios y los códigos mesoamericanos, dándonos a entender que el dibujo evolucionó como lenguaje que el autor denominó como una vertiente comunicativa. Así también la vertiente artística la podemos observar en la pintura, la escultura, la arquitectura y otras formas de arte, no importa como se ha modificado en el transcurso del tiempo y la historia, acompañando al ser humano en su devenir histórico.

Posteriormente y al paso de los años el dibujo evolucionó hasta tener obras pictóricas de la calidad que conocemos gracias a Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci, Rembrandt, por mencionar a autores que marcaron un antes y un después de lo que conocemos como “obras de arte”.

En síntesis, los murales son una muestra de la recuperación cultural, no solo en México sino a nivel planetario. Las obras de estos artistas y de los constructores de

las pinturas rupestres son nuestro referente de construcción de conocimiento histórico; sin ellas no se podría reconstruir ni el arte ni nuestro pasado.

Si bien el dibujo y la expresión gráfica nos pueden remitir al pasado también dan cuenta del presente. Los jóvenes hoy hacen gala de sus dotes artísticas como se muestra en las azoteas de la Alcaldía de Iztapalapa, así como también en otros lugares como; museos, avenidas, edificios públicos, puentes, hospitales, etcétera. Se puede presumir que estos jóvenes no han asistido a alguna escuela que les capacite o que los prepare para lograr expresiones gráficas de tal magnitud. Muchos de ellos aprenden empíricamente, sin ser, en la extensión de la palabra, unos artistas consumados, sin embargo, manifiestan conscientemente su sentir y sus emociones, a veces desde temprana edad, cuyo placer se manifiesta contemplando su propia obra.

Los jóvenes en la edad escolar, en particular, los de educación media superior adquieren habilidades personales a través del dibujo, muchas veces hasta inconscientemente que sin saberlo lo cargan desde la infancia.

La investigación aquí presentada, me permitió darme cuenta que algunos alumnos aparentemente están perdiendo el tiempo dentro de clase haciendo bocetos y cuando el profesor se da cuenta de ello le llama la atención pensando que no le hace caso. Cuando en realidad le está sirviendo como herramienta didáctica en la construcción de su conocimiento académico. El maestro no alcanza a comprender el valor que el dibujo o la expresión gráfica tiene para la concentración del alumno, y muchas veces se hace acreedor, incluso hasta de sanciones. Los alumnos no deberían ser reprimidos de sus impulsos creadores que para ellos significa una práctica lúdica, porque según Faustino Vázquez (2022) “El dibujo y la expresión gráfica siempre será el mejor complemento de la palabra escrita”

Por otro lado, el dibujo ha sido utilizado para analizar en otros ámbitos, cualidades hasta de orden psicológico. Me refiero a los test gráficos. Éstos han servido como instrumento para medir actitudes, cualidades, capacidades que calculan el orden psicométrico de un sujeto. Son muy útiles porque a partir de un dibujo espontáneo

el especialista puede hacer un diagnóstico de personalidad, incluso para la contratación que hace el empleador de una empresa.

En conclusión, podemos decir que el dibujo es una herramienta de aprendizaje para los alumnos ya que éstos sin ser unos artistas, sus dibujos contribuyen al su desarrollo, desde su capacidad motora, desarrolla sus contenidos cognitivos y su inteligencia emocional.

Como ya vimos, tanto en la educación formal como en la informal el dibujo está siempre presente. Tan es así que hasta los libros de texto que se utilizan para desarrollar las actividades educativas en la mayoría de los grados de aprendizaje, el libro está plagado de infinidad de dibujos y expresiones gráficas que acompañan el texto escrito. Los libros se hacen más atractivos cuando llevan dibujos porque desarrollan en el sujeto cognoscente su capacidad narrativa, aplican mejor su redacción y estimulan la expresión literaria, eso no lo podemos negar.

Me atrevo a proponer que es necesario introducir en el plan curricular de cualquier escuela de nivel básico una materia que intrínsecamente aborde, desde el plano de la estética el dibujo como herramienta de construcción de conocimiento para todo alumno que así lo desee y que sea un elemento más en su formación que refuerce sus capacidades intelectuales y una manera de contemplar o aprender su realidad.

Así se demostró en el capítulo cuatro cuando los jóvenes del CETis 49 hicieron gala de sus cualidades artísticas demostrándonos cómo a través del dibujo expresaron sus emociones de miedo, felicidad y deseo. Sus expresiones gráficas mostraron su enorme capacidad creativa y transformadora de su realidad, armonizando texto y dibujos.

En su conjunto puedo decir que mi hipótesis –sujeta a falsación o a comprobación– después de esta entrega, me doy cuenta que se comprueba, toda vez que los alumnos de la educación media superior (CETis 49), mejoran sus aprendizajes y métodos de estudio cuando utilizan el dibujo como herramienta de construcción de conocimiento en su formación académica.

Bibliografía.

- Acha J. (1999). Teoría del dibujo: su sociología y su estética. México D.F.: Ediciones Coyoacán.
- Alvarado, Helena (2020) *El dibujo terapéutico en el niño*. Recuperado en: <https://helenaalvarado.cat/el-dibujo-terapeutico-en-el-nino/>
- Armas, R. (s.f). “*Nuestras emociones básicas y su función*”. *psicólogo en casa*, Recuperado en; <https://www.psicologoencasa.es/nuestras-emociones-basicas-y-su-funcion/>
- Auca proyectos educatiuus. (2018). *Tipos de educación artística en las escuelas - Auca*. Auca. Recuperado en: <https://www.auca.es/tipos-de-educacion-artistica-en-las-escuelas/>
- Bericat, E. (2012). *emociones sociopedia.isa*. Recuperado en; <http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Emociones.pdf>
- Capella-Simó, P. (2023). *La lengua de las imágenes: el dibujo y sus acepciones en la historia de la educación*. *Arte, Individuo y Sociedad* 35 Recuperado en: <https://dx.doi.org/10.5209/aris.81651>
- Carolina. (2022). “*Historia del dibujo: su evolución e importancia en la humanidad*”. Recuperado en; <https://dibujo.net/el-dibujo-historia-e-importancia/>
- Didáctica. (2019). *La importancia del dibujo en el desarrollo infantil*. Recuperado en; <http://www.kidactica.com/rincon-pedagogico/publicaciones/la-importancia-del-dibujo-en-el-desarrollo-infantil#:~:text=A%20trav%C3%A9s%20de%20los%20dibujos,en%20nuestras%20paredes%20y%20murales>
- García López, M. (2019). *La importancia del dibujo en el desarrollo infantil*. Recuperado en:

https://www.google.com.mx/search?q=Marta+Garc%C3%ADa+%282019%29%2C+en+su+publicaci%C3%B3n+%E2%80%9CLa+importancia+del+dibujo+en+el+desarrollo+infantil%E2%80%9D+&sca_esv=572214004&sxsrf=AM9HkKn3A24fbztrXsH3k-LYVY7E4JLFvg%3A1696984954617&ei=eu8lZZqmJdOC0PEPuLOP6A4&ved=0ahUKEwiay6LL4eyBAxVTATQIHbjZA-0Q4dUDCBA&uact=5&oq=Marta+Garc%C3%ADa+%282019%29%2C+en+su+publicaci%C3%B3n+%E2%80%9CLa+importancia+del+dibujo+en+el+desarrollo+infantil%E2%80%9D+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiY01hcnRhIEdhcmPDrWEgKDIwMTkpLCBibiBzdSBwdWJsaWNhY2nDs24g4oCcTGEgaW1wb3J0YW5jaWEgZGVsIGRpYnVqbyBlbiBlbCBkZXNhcjVjbGxvIGluZmFudGls4oCdIEj9EVDjC1jjC3ACeACQAQCYAXagAXaqAQMWLjG4AQPIAQD4AQH4AQKoAhTCAgcQlxjqAhgnwglWEAAAYAxIPARjIAhjqAhi0AhiMA9gBAelDBBqAIEGIBqG6BqYIARABGAs&sclient=gws-wiz-serp

- Georg Simmel, (2006), *Rembrandt, ensayo de la filosofía del arte*, PROMETEO LIBROS, España
- Georg Simmel, (2018), *La cantidad estética, ensayos de la filosofía del arte*, Editorial Gedisa, S.A.
- Gianluca Francia. (2022). *Qué son los test gráficos psicológicos*. Psicología-Online.com. Recuperado en: <https://www.psicologia-online.com/que-son-los-test-graficos-psicologicos-5336.html>
- Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional* Barcelona Kairós
- Gómez Molina, J. J. (2005). *Radiografía de un viaje*. Ed. Cátedra. España
- González, S. (2023). *La importancia del dibujo en el diseño*. EADE. Recuperado en: <https://www.eade.es/blog/185-la-importancia-del-dibujo-en-el-diseno>
- Gonzalez, Xenia (2021) *El problema del graffiti en el orden social y su no estética*. Recuperado en: <https://www.fuimospeces.mx/single-post/graffiti-no-estetica>
- Guzmán, N. y Hernández, R. A. (2022). *El dibujo en la expresión gráfica. En Importancia de la expresión gráfica*. Portal Académico del CCH, UNAM.

Recuperado en: <https://portalacademico.cch.unam.mx/teg1/importancia-expresion-grafica/el-dibujo-en-la-expresion-grafica>

- Ireniuxs. (sin fecha). Recuperado en: <https://instagram.com/ireniusx?igshid=NTc4MTlwNjQ2YQ==https://www.tiktok.com/@ireniusx?t=8gO1atqxSVB&r=1>
- Jiménez, Paula. (2022) *Dibujo para adolescentes | Red Social RedEduca*
Recuperado en: <https://redsocial.rededuca.net/dibujo-adolescentes-creatividad-libertad>
- López Pérez, N. (2017) *Tesis Doctoral El aprendizaje del dibujo como herramienta de conocimiento y desarrollo personal*. Universidad de Jaén, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
- Marion Charreau/ Jenifer L. Johnson. Conecta, (2019). ***Piensa y comunicas tus ideas con The Storyboard Method***. Recuperado en: <https://comunicacionvitae.com/piensa-y-comunica-tus-ideas-the-storyboard-method/>
- Martínez Del Rey Jesús María (2019). *Lenguaje visual y narración, dibujar para comunicar*. Recuperado en: <https://comunicacionvitae.com/lenguaje-visual-dibujar-ideas-comunicar/>
- Prado E. y Amaya J. (2014). "Padres obedientes, hijos tiranos", Ed. Trillas. México.
- Punset, E., Bisquerra, R., (2015). *Universo de emociones*. Valencia Paulag
- Real Academia Española (RAE)
- Rodríguez Morales, J. *La Ilustración en los libros de texto: La belleza de la infancia*. Recuperado 10 de octubre 2023 en: <https://fddocuments.mx/document/la-ilustracin-en-los-libros-de-texto-la-belleza-de-la-infancia-websucmesbucmrevcule-learning-innova203.html>

- Santos Cid, A. (2021). *Más de 6.000 murales para que los vecinos de Iztapalapa vuelvan a mirarse en las paredes*. El País México. Recuperado en: <https://elpais.com/mexico/2021-09-18/mas-de-6000-murales-para-que-los-vecinos-de-iztapalapa-vuelvan-a-mirarse-en-las-paredes.html>
- Savater, Fernando (2008) *El valor de educar*, Ed. Ariel, Barcelona, España
- Valencia, S. (2020). “El arte de vivir es cambiar las hojas sin perder las raíces”. Recuperado en; <https://www.pinterest.es/pin/1055599901943719/>
- Vázquez Faustino J. (2022) *La química es más que sólo ciencia, la química también es arte*. Recuperado en: <https://instagram.com/faustgoethe279?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==>
- Xenia Tonally Gonzalez Arias (2021) “*El problema del graffiti en el orden social y su no estética*”. Recuperado en: <https://www.fuimospeces.mx/single-post/graffiti-no-estetica>
- Zapian, Quintero, Casas, (2007), *Graffiti en México: arte marginal y trasgresor*. Recuperado de: <http://discursovisual.net/dvweb08/entorno/entmarcela.htm>.

Anexo

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD AJUSCO
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA**

TESIS

**LA EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL DIBUJO COMO
HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR.**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
PEDAGOGÍA PRESENTA:
JULIO CÉSAR GARCÍA CRUZ.**

**ASESOR:
DR. MIGUEL RAMÍREZ CARBAJAL.**

Ciudad de México, octubre de 2023

Introducción.

El trabajo aquí presentado tuvo un cúmulo de material no incluido en el desarrollo del trabajo, por la cantidad de imágenes obtenidas, y dibujos brindados por los alumnos del CETis 49.

Considerando agregar algunos dibujos de los alumnos del CETis 49 por la manera en que se desarrollaron a lo largo de seis meses, en los que elaboré mi servicio social y tuve la oportunidad de trabajar con ellos los aspectos mencionados en este presente trabajo.

Fomentar el gusto por la expresión gráfica, tuvo resultados rápidamente, los dibujos en clase crecieron de manera significativa, esto llevo a que algunos alumnos crearan dibujos totalmente inéditos, mejorando su técnica y sus tiempos de elaboración, así como el dónde y cómo aplicarlos en diferentes situaciones de su trayectoria escolar y en las diferentes materias que les imparten en el plantel.

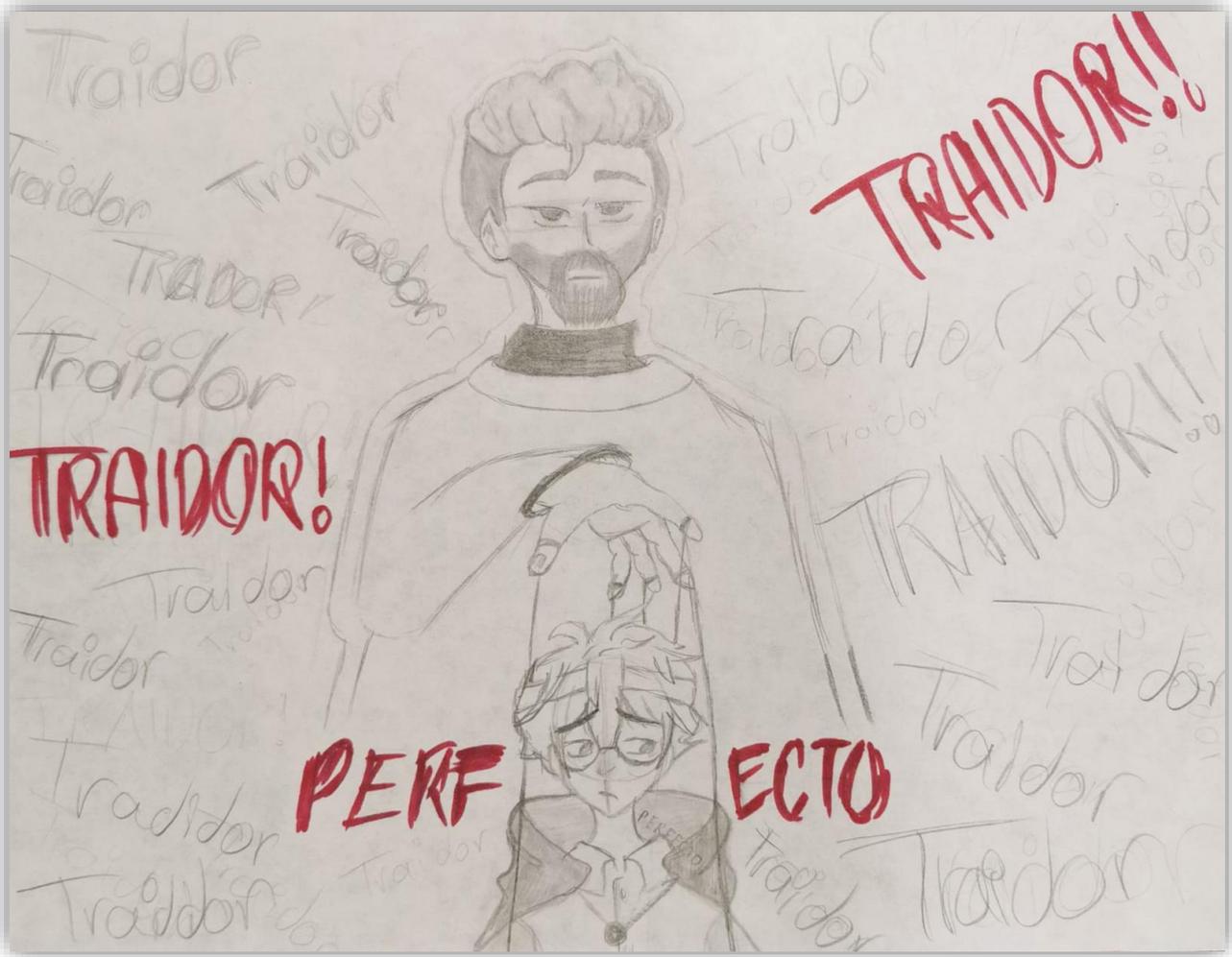
Marian Abril Mendoza Jimenez.

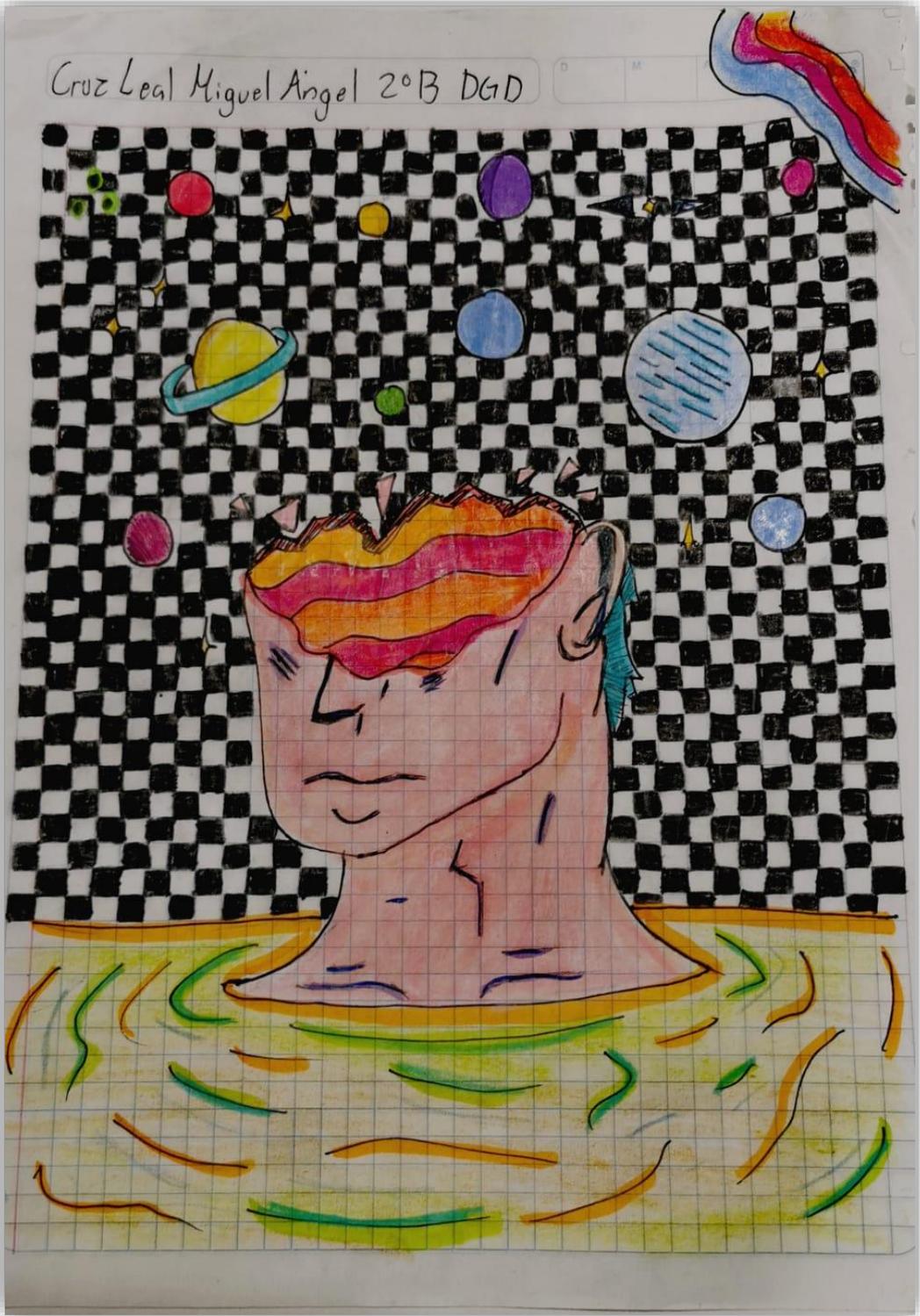
Daniela Valdez Cruz.

Vanesa Correa Pérez.

Miguel Ángel Cruz Leal.

Stephany Amy García Arellano.

Stephany Yamilet Lazcano de la Rosa.

Los dibujos anteriormente mencionados fueron un obsequio por parte de los alumnos al creador de estas líneas, para mostrar las habilidades aprendidas y las nuevas habilidades generadas durante el periodo que se trabajó con ellos.