

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

**TALLER DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROFESORES DE ARTES
VISUALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA**

**PROPUESTA PEDAGÓGICA
QUE PARA LA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA**

**PRESENTA:
KARINA MARTÍNEZ PABLO**

**ASESOR:
SAMUEL UBALDO PÉREZ**

CIUDAD DE MÉXICO, ENERO DE 2025

Ciudad de México, noviembre 07 de 2024

TURNO MATUTINO
F(02) S(36)

DESIGNACIÓN DE JURADO DE EXAMEN PROFESIONAL

La Coordinación del Área Académica Teoría Pedagógica y Formación Docente, tiene el agrado de comunicarle que a propuesta de la Comisión de Titulación ha sido designado **SINODAL** del Jurado del Examen Profesional de: **KARINA MARTÍNEZ PABLO**, pasante de esta Licenciatura, quien presenta la **PROPUESTA PEDAGÓGICA**: titulada: **"TALLER DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROFESORES DE ARTES VISUALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA"**, para obtener el título de Licenciada en Pedagogía.

Reciba un ejemplar de la misma para su revisión y **DICTAMINACIÓN**. Se le recuerda que con base en el Artículo 39 del Reglamento General de Titulación Profesional de Licenciatura, dispone de un plazo no mayor de 20 días hábiles, a partir de la fecha de recibido, para emitir el dictamen por escrito correspondiente.

JURADO	NOMBRE
Presidente (a)	MARIO FLORES GIRÓN
Secretaria (o)	SAMUEL UBALDO PÉREZ
Vocal	CARMEN MARGARITA PÉREZ AGUILAR
Suplente	ERNESTO GUTIÉRREZ NÚÑEZ

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

JUAN PABLO ORTIZ DÁVILA
Presidente de la Comisión de Titulación
Programa Educativo: Licenciatura en Pedagogía

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.
c.c.p.- Comisión de Titulación.

Alumnas.
ERP/POD/eco

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. IMPORTANCIA DE LAS ARTES PARA LA FORMACIÓN DEL SUJETO	7
1.1. ¿Qué son las Artes Visuales?	7
1.2. La Nueva Escuela Mexicana y la Educación Artística	10
1.3. Las artes y la experiencia artística como eje articulador en la fase seis de la Educación Básica	17
CAPÍTULO II- LA CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL TALLER EDUCATIVO	23
2.1. Educación y Pedagogía	23
2.2 Diseño Curricular	26
2.3. Didáctica y método didáctico	27
2.3.1. Metodología didáctica	33
2.3.2. Método de Proyectos de William Kilpatrick	38
2.4. El taller: una estrategia para aprender, enseñar e investigar	41
2.4.1 Rol de los participantes y el coordinador	46
CAPÍTULO III. LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA	54
3.1. Perfil del profesor de artes visuales	54
3.2. Formación Inicial Del Docente De Educación Artística	59
3.3. Formación continua del docente de educación artística	68

CAPÍTULO IV. TALLER	75
4.1. Propósito General	75
4.2. Propósitos Específicos	75
4.3. ¿A quién está dirigido el taller?	76
4.4. Duración	76
4.5. Contenidos	76
4.6. Diseño didáctico	78
CONCLUSIONES	227
ANEXOS	241
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	250

Resumen

El presente trabajo de titulación propone el diseño e implementación de un Taller de Estrategias Didácticas para Profesores de Artes Visuales en Educación Secundaria. Su objetivo principal es fortalecer la enseñanza de las artes visuales a través de estrategias didácticas innovadoras, promoviendo un aprendizaje significativo en los estudiantes y revalorizando la importancia de esta disciplina en el sistema educativo.

La propuesta surge a partir de la identificación de deficiencias en la enseñanza de las artes visuales, tales como la falta de formación específica de los docentes, metodologías poco dinámicas y una percepción social que minimiza el impacto de esta materia en el desarrollo integral de los estudiantes. Se fundamenta en la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que enfatiza la formación integral, el aprendizaje contextualizado y el desarrollo de habilidades creativas y críticas en los alumnos.

El taller está diseñado para docentes de educación secundaria y busca dotarlos de herramientas metodológicas y pedagógicas que favorezcan la enseñanza de las artes visuales. Se estructura en 15 sesiones distribuidas en 30 horas de formación en línea, abordando temas como el rol del docente en la NEM, la didáctica del arte, el diseño curricular y la aplicación del método de proyectos de William Kilpatrick, que promueve el aprendizaje activo a partir de problemas y necesidades reales.

A nivel teórico, el trabajo se apoya en autores clave en pedagogía y educación artística, como John Dewey, Lev Vygotsky, Howard Gardner y Elliot Eisner, así como en recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO. Se enfatiza el papel de las artes visuales en el desarrollo de habilidades cognitivas, expresivas y comunicativas, además de su contribución al pensamiento crítico y la identidad cultural.

Metodológicamente, la investigación combina un análisis documental con entrevistas a docentes y expertos en educación artística, lo que permite identificar las principales necesidades y oportunidades de mejora en la enseñanza de las artes

visuales en secundaria. A partir de estos hallazgos, se diseña un modelo de intervención basado en el taller, concebido como un espacio de aprendizaje colaborativo y reflexivo.

Entre los principales beneficios esperados del taller se encuentran:

- La mejora en la formación docente a través de estrategias didácticas efectivas y aplicables.
- El fortalecimiento del papel de las artes visuales en la educación secundaria.
- El desarrollo de enfoques pedagógicos innovadores que favorezcan la creatividad y la expresión artística de los estudiantes.

En conclusión, esta propuesta pedagógica busca impactar positivamente en la enseñanza de las artes visuales mediante un modelo de formación docente basado en la interacción, la experimentación y la aplicación de metodologías activas, asegurando así una mayor valoración y aprovechamiento de esta disciplina dentro del sistema educativo.

INTRODUCCIÓN

La educación artística desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando la creatividad, la expresión personal y la apreciación cultural. Sin embargo, mi experiencia personal en la enseñanza de las artes durante mi trayectoria académica refleja una realidad distinta, ya que las clases de arte a menudo carecían de relevancia y disfrute, siendo monótonas y excesivamente teóricas, con docentes que no siempre contaban con la formación adecuada para impartir la materia de manera efectiva.

En preparatoria, por ejemplo, un profesor con estudios en informática se encargaba de impartir clases de cómputo, apreciación artística, lógica y antropología social, limitándose a la mera exposición de contenidos y otorgando a los alumnos un rol pasivo. La situación en secundaria no fue muy diferente, a pesar de tener una formación en música, el profesor se centraba en enseñar a tocar la flauta y sólo quienes tenían recursos para comprar una guitarra recibían clases adicionales de partituras más complejas, excluyendo a la mayoría del grupo.

Además, los eventos feriado solían ocupar los horarios destinados a las clases de arte, se organizaban ferias de conocimiento dirigidas a materias como química, español o matemáticas, pero nunca se dedicaba un espacio a la celebración del arte. De este modo, ni alumnos, profesores o padres de familia parecían darle importancia a las artes, más allá de percibir las como una hora de "relajo".

Para comprender mejor la situación, decidí consultar a otras personas sobre su experiencia en esta asignatura, con el objetivo de determinar si mi caso era aislado o si la problemática se repetía en otros contextos. Lamentablemente, la mayoría de las respuestas reflejaron una realidad similar: las clases de artes eran percibidas como aburridas y teóricas, y muchos desconocían la formación de sus profesores, lo que les hacía cuestionar la utilidad de la materia, solo una persona estuvo satisfecha con su clase de danza, señalando que esta le ayudó a contrarrestar el estrés.

Por otra parte, durante mi formación profesional y académica, he conocido los diversos beneficios de las artes. Diversas instituciones como la UNESCO (2010) han reconocido la importancia de la educación artística para el desarrollo integral de las personas, ya que fomenta el trabajo colaborativo, el respeto a la diversidad, un lenguaje y un vértice para comprender el mundo y conectarse con los otros. Por ello, algunas recomendaciones que hace esta organización para fortalecer la educación artística incluyen:

- Fomentar la investigación sobre educación artística y difundir las buenas prácticas.
- Proporcionar formación profesional sostenible a docentes generales y especializados en arte, así como a artistas que trabajan en el sistema educativo.
- Integrar los principios y prácticas del arte en la formación inicial y continua de los docentes.

Al respecto, la investigación en México sobre educación artística y la formación de docentes en educación artística aún es escasa, pero existen espacios académicos como la Línea de Educación Artística (LEA) de la Maestría en Desarrollo Educativo de la UPN, el Centro Nacional de las Artes (CENART) o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Asimismo, la educación básica en México ha sido objeto de importantes cambios en los últimos años, especialmente con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, entre los cuales se destaca la importancia que se le ha otorgado a las artes y la autonomía docente.

Las artes visuales tienen un papel crucial en el desarrollo de habilidades y competencias que los estudiantes necesitan para enfrentar los desafíos del siglo XXI y se les ha reconocido como un eje clave para la formación integral de los estudiantes, ya que ofrecen una vía única para desarrollar habilidades creativas, críticas y reflexivas, las cuales son fundamentales para que los estudiantes puedan analizar, evaluar y crear aprendizajes de manera efectiva. Asimismo, las artes visuales no solo

enriquecen el currículo escolar, sino que también contribuyen a la formación de una identidad cultural y personal en los estudiantes.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Nueva Escuela Mexicana por integrar las artes visuales de manera más significativa en el currículo, existen varios desafíos que deben abordarse, uno de los principales retos es la necesidad de mejorar la formación inicial de los docentes en esta área, así como la falta de recursos y apoyo para la enseñanza de las artes visuales. Al respecto, diversas investigaciones han señalado que actualmente no hay suficientes recursos ni profesionales capacitados para cumplir con las exigencias de una educación artística de calidad en la educación básica.

Los docentes deben tener un conocimiento sólido de diferentes disciplinas artísticas, especialmente la disciplina que se encuentren impartiendo en las instituciones educativas (según las posibilidades de cada una: música, teatro, danza y artes visuales), e implementar un enfoque multidisciplinario en sus clases. Además, es esencial proporcionar a los maestros y maestras una guía clara sobre los aspectos didácticos, curriculares y pedagógicos relacionados con los planes y programas de estudio vigentes, esto les permitirá contextualizar adecuadamente los aprendizajes y promover la expresión individual y colectiva de los estudiantes a través de diversas formas artísticas. Por ello considero fundamental trabajar con los profesores, quienes son responsables del proceso formativo de los estudiantes.

La presente propuesta pedagógica tiene como objetivo diseñar un taller de estrategias didácticas para profesores de artes visuales en educación secundaria, brindarles mayor motivación y preparación didáctica para impartir clases de artes visuales, lo que permitirá que tanto los profesores como los alumnos valoren más esta disciplina en su vida académica y personal. Asimismo, se pretende:

- Comprender el problema educativo que representa el escaso reconocimiento de las artes en el nivel de educación secundaria.
- Caracterizar a las y los docentes responsables de la enseñanza de las artes, así como los problemas que enfrentan.

- Elaborar la fundamentación pedagógica y didáctica de la propuesta pedagógica.

Para llevar a cabo este trabajo, se retomaron entrevistas, artículos e investigaciones que se han realizado a docentes, instituciones y expertos en educación y artes, la información recopilada se utilizó para diseñar un taller que responda a las necesidades y problemáticas identificadas, y que cuente con una sólida fundamentación, curricular, pedagógica y didáctica.

El taller se fundamenta en la importancia de las artes visuales para la formación integral del individuo, reconociendo su valor en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y su papel en la fase seis de la Educación Básica. Se centra especialmente en la educación secundaria, una etapa crítica en la que los estudiantes experimentan cambios significativos en los ámbitos físico, emocional y social. Las artes visuales ofrecen un espacio seguro para explorar y expresar estas transformaciones, sirviendo como una herramienta poderosa para abordar temas relevantes y fomentar la reflexión crítica sobre cuestiones sociales, culturales y ambientales.

Esto implica que los docentes deben conocer estrategias didácticas que les permitan integrar las artes de manera efectiva en sus prácticas educativas, promoviendo así un aprendizaje significativo. Dado que, al integrar las artes en el currículo escolar, se fomenta un aprendizaje significativo y contextualizado, que conecta los contenidos académicos con las experiencias y realidades de los estudiantes.

Desde una perspectiva teórica, el taller se concibe como una estrategia eficaz para aprender, enseñar e investigar en el campo de las artes visuales, pues permite crear un espacio de aprendizaje colaborativo, donde los participantes interactúan, comparten conocimientos, experiencias y construyen nuevos significados de manera conjunta. Esta metodología fomenta la participación activa de los estudiantes y les permite aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas concretos.

En el taller, se definen claramente los roles de los participantes y el coordinador, donde los participantes, en este caso los docentes de artes visuales asumen un papel activo

en su proceso de aprendizaje, aportando sus conocimientos previos, experiencias y perspectivas. Por su parte, el coordinador del taller desempeña un rol facilitador, guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando recursos y herramientas, y fomentando la reflexión crítica.

Asimismo, el taller se fundamenta en un diseño curricular que considera las necesidades y características de los docentes de artes visuales, se incorpora la metodología didáctica, destacando el método de proyectos de William Kilpatrick, que permite a los profesores planificar actividades que no solo sean creativas, sino que también respondan a los intereses de los estudiantes.

Además, se aborda el perfil del profesor de artes visuales, su formación inicial y continua, ya que es esencial que estos docentes cuenten con una formación inicial sólida y oportunidades de formación continua que les permitan actualizar sus conocimientos y habilidades. Por ende, el taller no solo busca dotar a los profesores de herramientas didácticas, sino también de una comprensión profunda de su rol en la educación artística, promoviendo una reflexión crítica sobre su práctica docente.

Adaptado a las necesidades de los docentes y para facilitar el acceso, el taller se impartirá en línea, tendrá una duración total de 30 horas distribuidas en 15 sesiones, los contenidos abarcan desde el rol del docente en la NEM hasta la didáctica de las artes, pasando por el diseño didáctico y diseño de proyectos artísticos en el aula. Cada unidad está diseñada para abordar aspectos clave que contribuirán al desarrollo profesional de los participantes y a la mejora de la educación artística en sus aulas, esta estructura busca garantizar que los docentes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas que puedan aplicar directamente en su enseñanza.

De igual forma, en este trabajo se pretende identificar áreas de oportunidad y necesidades de orientación didáctica, tomando como base las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los conceptos esenciales sobre didáctica que debe conocer un docente de secundaria?
- ¿Cuáles son los conceptos elementales de las artes que debe conocer un docente?
- ¿Cómo lleva a cabo el docente de artes su práctica en el aula?

Dada esta complejidad, el taller se concibe como una guía para los docentes, facilitando ejercicios de apreciación, percepción y expresión artística, esto les permitirá implementar experiencias estéticas de manera efectiva con sus alumnos. Se identifican los ejes transversales de las disciplinas artísticas: sensibilidad, imaginación y creatividad. Las secuencias didácticas se centran en experiencias estéticas que promueven la movilización de saberes y emociones, reestructurando así el pensamiento y comportamiento de los estudiantes.

También se consideraron, los paradigmas actuales de la educación artística, tomando en cuenta las directrices de organizaciones internacionales como la UNESCO y la normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), particularmente aquellas que destacan la enseñanza de las artes como una actividad extracurricular y, más recientemente, como asignatura, fomentando la enseñanza de las artes como un espacio para explorar habilidades expresivas y fomentar la reflexión personal en relación con el entorno, a partir del desarrollo de una conexión significativa con su contexto cultural, promoviendo la percepción estética y la expresión artística.

En resumen, esta propuesta pedagógica busca contribuir a la formación y actualización de los docentes de artes visuales y representa un esfuerzo por fortalecer la educación artística en la educación secundaria a través de un taller que integra teoría y práctica, al proporcionar a los docentes las herramientas necesarias para impartir las clases de artes visuales de la manera efectiva, se espera que se contribuya a la formación de estudiantes más creativos, críticos y comprometidos con su entorno cultural.

CAPÍTULO I. IMPORTANCIA DE LAS ARTES PARA LA FORMACIÓN DEL SUJETO

1.1 ¿Qué son las Artes Visuales?

El término artes visuales surgió después de la Segunda Guerra Mundial, marcado por la llegada de artistas europeos a Nueva York que abogaban por una expresión artística libre (Philips, 2008). Aunque el concepto se popularizó en los años 80, anteriormente se conocía como artes plásticas, este término consideraba a las disciplinas artísticas como entidades separadas con límites claros, lo que limitaba la colaboración entre ellas. En cambio, el término artes visuales sugiere una colaboración más fluida entre disciplinas, permitiendo una diversidad en la creación artística que incluye la fusión de pintura y escultura, la mezcla de sonido, el texto y la inclusión de elementos de publicidad, diseño y música, logrando un enfoque más abierto e integrador para fomentar una libertad creativa más amplia y una exploración más profunda de lo que el arte puede ser.

Por lo tanto, como mencionan Balada y Juanola (1987), “la educación visual es la que nos prepara para pensar, comprender y comunicarnos con el lenguaje visual en general, y con la imagen en concreto, dentro del mundo de las artes visuales” (p. 23). Esto facilita la comunicación no verbal, que abarca la percepción, expresión y comunicación visual en los espacios bidimensionales, tridimensionales y cuatridimensionales (espacio-tiempo).

De este modo, la educación visual nos capacita para diversos tipos de aprendizaje basados en la observación directa, indirecta o de asociación, favorece la comprensión de los mensajes informativos y estéticos, la lectura del entorno natural y la apreciación de las formas de arte tradicionales como el dibujo, la pintura, escultura, así como la cultura de los medios de comunicación, es decir, más allá de la producción física, se centra en la comprensión de apreciación de las imágenes en su contexto cultural y artístico. En definitiva, la educación visual es fundamental para desarrollar habilidades perceptivas, expresivas y comunicativas en el contexto actual que se caracteriza por ser dinámico.

Apoyando esta misma línea, Díaz M. (2011) menciona que las artes visuales no se refieren únicamente al empleo de materiales y herramientas para desarrollar determinadas habilidades manuales, sino que significan una visión del mundo distinta a la que nos ofrecen múltiples disciplinas. Estas artes nos permiten comprender diversos productos culturales dado que vivimos en un mundo sobrecargado de imágenes y significados, la comunicación visual adquiere una relevancia como forma de entender al mundo (p. 165). Por lo tanto, es necesario que los individuos desarrollen una cultura visual que les permita enfrentarse con criterio a estas circunstancias, es decir, se trata de entender un lenguaje visual.

Además, según Acaso (2006) los productos visuales pueden dividirse en tres categorías:

- I. **Informativos:** Tienen como objetivo explícito la transmisión de información entre el emisor y el receptor. Pueden ser de tres tipos:
 - Epistémicos: Representan la realidad de la forma más verosímil posible.
 - Simbólicos: Transmiten información abstracta que no se puede relacionar directamente con la realidad.
 - Didácticos: Transmiten información con el propósito de que el receptor aprenda uno o varios conceptos.
- II. **Comerciales:** Están orientados a vender un producto o servicio y a entretener.
- III. **Artísticos:** Pueden referirse a la intención de los artistas por crear conocimiento crítico que genere un significado personal en el espectador, o bien, pueden surgir de la necesidad de crear conocimiento mediante un código nuevo (p. 66).

En resumen, las artes visuales abarcan una amplia gama de expresiones y significados, desde la comunicación informativa hasta la creación artística y la cultura visual. De este modo, la formación en artes visuales se orienta hacia la adquisición de las competencias propias de la alfabetización visual. Esto implica:

- Cultivar las habilidades del ver-observar.

- Adquirir las habilidades de lectura para decodificar las imágenes o los mensajes visuales.
- Dominar las habilidades de escritura, producción de imágenes o mensajes visuales.
- Desarrollar habilidades para emitir mensajes con y sobre las imágenes (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2009, p. 77).

Entonces, desde el ámbito pedagógico, las artes visuales y los artistas docentes tienen el principal objetivo de apoyar a los estudiantes con las herramientas y los conocimientos necesarios para llegar a conocer, apreciar y producir obras artísticas, así como una alfabetización visual nos capacita para comprender, crear y comunicar a través del lenguaje de las imágenes. Para lograrlo, es fundamental emplear métodos de enseñanza propios de la formación profesional de los artistas. Sin embargo, los profesores de educación básica a menudo enfrentan desafíos debido a su propia experiencia como alumnos y su desconocimiento del ámbito educativo, tanto en cuestiones organizativas y técnicas como de carácter conceptual.

En este contexto, Akoschky et al. (2006) señala que, las artes plásticas incluyen de manera más específica los aspectos tridimensionales, como la escultura, las artesanías, la cerámica y la arquitectura. También, todos los materiales tienen características tanto visuales como táctiles, lo que determina el carácter expresivo de la imagen, las cuales se realizan con materiales que tienen peso, densidad, textura, altura, ancho, entre otros (p. 110). Por otro lado, las artes visuales se centran principalmente en las formas unidimensionales y bidimensionales como el dibujo, la pintura, la serigrafía, la impresión, la fotografía, el arte digital y las artes aplicadas. Las imágenes visuales comprenden objetos bidimensionales o tridimensionales que ocupan un lugar en el espacio.

Al respecto, Marín (2003) afirma que la educación visual es el área del currículo responsable de los conocimientos propios de las artes visuales en todas sus dimensiones y facetas, “su objetivo es el conocimiento, el disfrute y la transformación de los aspectos visuales, constructivos, simbólicos, artísticos y estéticos de la

naturaleza y de la cultura, mediante la creación de imágenes” (p. 13). En resumen, las imágenes tienen un gran impacto en nuestra vida diaria, ya que están presentes en todo momento y lugar, pues hoy en día la comunicación humana se basa en imágenes. Por ejemplo, cuando las personas se identifican con una imagen, algunas obras son admiradas, otras despreciadas o incluso acogidas debido a su estética, vínculos religiosos, políticos o morales; está presente en etiquetas de alimentos, portadas de libros, dispositivos electrónicos, fotografías en periódicos y redes sociales.

Las artes visuales abarcan diferentes formas de cultura visual, como la escultura, la pintura, el diseño a través de diversas técnicas y medios, la fotografía, la ilustración y el video, entre muchas otras, estas formas de expresión artística se basan en la percepción y la comunicación visual. Además, favorecen entre otras cosas a perfeccionar una cultura visual que se considera como un saber transversal que abarca disciplinas. De este modo, la enseñanza de artes visuales en la educación básica en México desempeña un lugar fundamental, ya que contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y les brinda herramientas para apreciar, crear y comunicar.

Se apoya en el Modelo DBAE (Educación en las Artes basado en Disciplinas), enfocado en la enseñanza de cuatro disciplinas: creación artística, historia del arte, crítica del arte y estética (Tamés, 2004, pp. 141-159) y finalmente la importancia cultural y comunicativa pues en un mundo saturado de imágenes la comunicación visual es esencial, permitiendo a los individuos enfrentarse con criterio a estas circunstancias y comprender el lenguaje visual.

1.2 La Nueva Escuela Mexicana y la Educación Artística.

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) surge como parte de una reforma constitucional y modificaciones a la Ley General de Educación en 2019, es implementada con el objetivo de brindar una educación de excelencia y sentido humano y bajo los principios de equidad, inclusión, integralidad y humanismo. Esto derivado de diversas problemáticas sociales que se externaron progresivamente y sobre todo siendo evidentes después de la pandemia de COVID-19 (SARS-CoV-2), los principales desafíos que menciona la Subsecretaría de Educación Media Superior son:

- **Enfoque en la acumulación de conocimientos:** De manera tradicional se ha dado un alto valor a la acumulación de conocimientos como un medio para mejorar la condición económica de las personas, aunado a la creencia de que competir y obtener calificaciones sobresalientes es la clave del éxito. Sin embargo, esta perspectiva individualista sólo ha llevado al aislamiento y a desequilibrios socioemocionales.
- **Homogeneización del aprendizaje:** Existe la idea errónea de que todos los estudiantes deben adquirir los mismos conocimientos de la misma manera y al mismo tiempo, sin considerar sus contextos, características y necesidades individuales. De este modo, al no cumplir con las expectativas en un momento determinado pueden ser etiquetados y excluidos injustamente.
- **El rol de la escuela y su limitación:** A veces se sobreestima el poder transformador de la escuela como el único espacio de aprendizaje. Sin embargo, es fundamental reconocer que la familia y la comunidad también son entornos cruciales para el desarrollo integral de los estudiantes (2023, pp. 5-7).

De este modo, es necesario replantear la visión en la educación, para fomentar la diversidad, la empatía y la colaboración, reconociendo que el aprendizaje trasciende las aulas escolares. A diferencia de reformas educativas anteriores este enfatiza la importancia de una formación continua y una autonomía didáctica de los maestros, el apoyo de la familia como pilar esencial en el seguimiento de la educación dentro del ámbito comunitario.

De ahí que el enfoque crítico y humanista de la NEM busca formar estudiantes con una visión integral, no solo académica, sino también en aspectos como la educación artística y la participación comunitaria, permitiendo valorar, atender y potenciar la educación como un “proyecto social compartido y que responda a los contextos y características de las y los estudiantes” (SEMS, 2023, p. 7).

Hasta aquí se puede definir que las principales características de la NEM son: un vínculo con la comunidad, un enfoque humanista, valora a las y los docentes, tiene un

nuevo enfoque pedagógico y enfatiza la trayectoria académica. Asimismo, sus principales objetivos son: garantizar que todos los estudiantes tengan derecho a recibir una educación de excelencia que sea inclusiva, pluricultural, colaborativa y equitativa a lo largo de su trayectoria formativa; promover la formación de estudiantes con un enfoque integral y humanista, basada en la conexión con la comunidad a la que pertenecen y finalmente, reconocer la educación como el principal motor de transformación y desarrollo social (SEMS, 2023, pp. 14-15). Además, la Nueva Educación Mexicana cuenta con ocho principios (SEMS, 2023, p. 18) siendo estos:

- Identidad con México: Retomar la cultura, historia, diversidad cultural y lingüística de los diferentes pueblos originarios.
- Honestidad: Actuar con base en la verdad y congruencia entre lo que se piensa, dice y hace.
- Respeto de la dignidad humana: Promover los derechos humanos para construir una sociedad más democrática.
- Cultura de la Paz: Búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y fomentar un ambiente de respeto.
- Responsabilidad ciudadana: Conocer y ejercitar los valores y derechos para un bienestar colectivo e individual.
- Participación en la transformación de la sociedad: superar la indiferencia, individualismo y apatía para dar soluciones creativas, dialógicas e inclusivas, a problemas comunes.
- Interculturalidad.
- Respeto por la naturaleza: Promover el cuidado ambiental, disminuir la contaminación y mitigar el cambio climático.

Todo ello con el fin de revalorizar al magisterio, mejorar la infraestructura escolar que ayude a promover el aprendizaje individual y colectivo en espacios seguros, garantizando la educación especial, deportiva, musical y demás actividades artísticas, tomando en cuenta las edades y capacidades de los estudiantes.

Haciendo un análisis sobre la importancia de la educación artística en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana, las artes visuales ocupan un lugar fundamental, debido a que permiten a los estudiantes:

- **Explorar su creatividad:** A través de la pintura, el dibujo y otras formas visuales, los estudiantes pueden expresar sus ideas y emociones.
- **Desarrollar habilidades perceptivas:** Aprenden a observar y analizar imágenes, colores, formas y composiciones.
- **Conectar con la cultura:** Las artes visuales reflejan la historia, la identidad y las tradiciones de una sociedad.
- **Fomentar la imaginación:** Los estudiantes pueden experimentar con diferentes materiales y técnicas para crear sus propias obras.

De igual manera, en la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el perfil docente se redefine para adaptarse a las necesidades de una educación más integral y humanista. A continuación, se describen algunas de las características esenciales del docente en este nuevo paradigma:

I. Perfil Humanista:

El docente no solo se enfoca en impartir conocimientos y habilidades racionales y conductuales, sino también en el crecimiento integral de los alumnos como individuos en formación. El concepto de “humanismo” implica atender y comprender las necesidades individuales de los estudiantes, en lugar de seguir únicamente la planificación docente.

II. Aprendizajes para la Vida:

Se busca superar la brecha entre la teoría y la práctica en la educación. El aprendizaje debe estar directamente relacionado con el desarrollo de habilidades psicosociales que los estudiantes aplicarán en su vida cotidiana.

III. Autonomía Curricular (Didáctica y Pedagógica):

Ésta es una característica principal ya que enfatiza la autonomía del magisterio, señalando lo siguiente:

La Nueva Escuela Mexicana reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía profesional del magisterio para decidir, con sustento en los programas de estudio, sobre su ejercicio didáctico, el acercamiento epistemológico de los conocimientos y saberes, y para establecer un diálogo pedagógico con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando la composición de la diversidad de sus grupos, el contexto en el que viven, sus trayectorias formativas, su propia formación como docentes, y su compromiso para hacer efectivo el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes que acuden a estudiar a su escuela. (SEP, 2022, p. 21)

En otras palabras, los maestros tendrán mayor autonomía para participar en el diseño curricular, los planes de estudio y la secuencia didáctica. Se busca superar críticas como la limitación temática de los contenidos y la desactualización de estos.

IV. Proceso de aprendizaje adaptado a su contexto sociocultural:

El docente no solo facilita, transmite o comparte información o contenidos predeterminado por un plan de estudios diseñado de manera estandarizada, ahora debe tomar en cuenta el contexto sociocultural, histórico y geográfico. Cuando se toman en cuenta estos aspectos, la educación se vuelve personalizada y permite que el docente sea capaz de interiorizar los contenidos con mayor profundidad en los alumnos, optimizar su repertorio didáctico de acuerdo con el entorno de los alumnos, de modo que aumenta el interés de los alumnos, ya que se trata del entorno al cuál pertenecen.

En suma, el docente en la Nueva Escuela Mexicana debe ser sensible, creativo y comprometido con la formación integral de los estudiantes, considerando sus

necesidades individuales y el contexto en el que se desenvuelven. Se apoya una formación continua y libre del valora la autonomía del magisterio, permitiéndoles guiar su enseñanza con base en los programas educativos y contenidos nuevos en caso de ser necesarios, esto incluye la libertad para desarrollar su didáctica, acercarse a los conocimientos desde una perspectiva epistemológica y dialogar con los estudiantes durante el aprendizaje.

Asimismo, los puntos centrales del plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, que parten de la Nueva Educación Mexicana según el Consejo Técnico Escolar (s.f.) son:

- Educación que reconoce a niñas, niños, adolescentes como sujetos de la educación y prioridad del Sistema Educativo Nacional: Los estudiantes son reconocidos como individuos con derechos, tanto en la escuela como fuera de ella, ya que poseen necesidades y características únicas, y tienen la habilidad de comprender y modificar su entorno como participantes activos en su educación. Tienen la capacidad de autoconocimiento, de acceder al conocimiento y a las manifestaciones científicas, tecnológicas y culturales.
- Educación para una ciudadanía democrática: Se habla de una educación para la democracia, que promueve los derechos civiles, políticos y sociales, con el fin de lograr una vida libre de violencia, exclusión, hambre y discriminación de cualquier tipo.
- Reconocer a las familias en la educación: Reconoce que la participación familiar es fundamental para el desarrollo y al proceso de aprendizaje, ya que refuerzan o rechazan los conocimientos adquiridos en la escuela.
- La comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje: “Implica establecer una relación dinámica de interdependencia e influencia recíproca entre la escuela y su entorno inmediato, que al mismo tiempo funcione como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje” (CTE, s.f.). Y sobre todo tomando en cuenta que la escuela no es

un espacio aislado de la comunidad, después de todo los conocimientos y saberes de los alumnos serán aplicados en la vida diaria del alumno.

- Las maestras y maestros como profesionales de la docencia: Reconoce la autonomía profesional como ejercicio crítico de diálogo con los estudiantes. Promueve el autoconocimiento de sus limitaciones pedagógicas y didácticas, para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso en relación con el sujeto, la realidad social, lo que dará paso a contextualizar los contenidos de los programas de estudio.
- Aprendizaje como experiencia formativa: Se reconocerán como efectivas las situaciones de enseñanza y aprendizaje cuando exista una interacción entre contenidos y proyecto personal del estudiante.
- Campos formativos:

Trabajar un currículo con campos formativos implica el desplazamiento de una educación basada en asignaturas que propicia una fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos hacia un modelo que contempla la interacción del conocimiento de diversas disciplinas. La integración de los conocimientos a través de los campos formativos debe entenderse como el proceso durante el cual la y el estudiante aprende, resignifica, rearticula y expresa los saberes del periodo en cuestión (Fase y grado correspondiente), y no la manifestación concreta al final del proceso.

(CTE, s.f.)

Asimismo, se dividen en cuatro campos formativos: lenguajes; saberes y pensamiento científico; ética, naturaleza y sociedades; de lo humano y lo comunitario.

Finalmente, los contenidos de aprendizaje se organizan por fases que se desarrollan durante la transición de la educación básica (Diagrama 1). Todas las fases se caracterizan por centrarse en los procesos formativos, posibilitan profundizar, construir o acceder a nuevos saberes dependiendo del contexto del alumno, su comunidad y su familia, la evaluación se realiza durante todo el proceso a partir del CTE para realizar las modificaciones pertinentes conforme sea el avance del estudiante. Ya que los contenidos dejan de corresponder a las asignaturas y se articulan por puntos de encuentro entre disciplinas que integran cada uno de los campos antes descritos.

Diagrama 1- Fases y grados de aprendizaje de la educación básica.

Recuperado de: Consejo Técnico Escolar (s.f.).

1.3 Las artes y la experiencia artística como eje articulador en la fase seis de la Educación Básica.

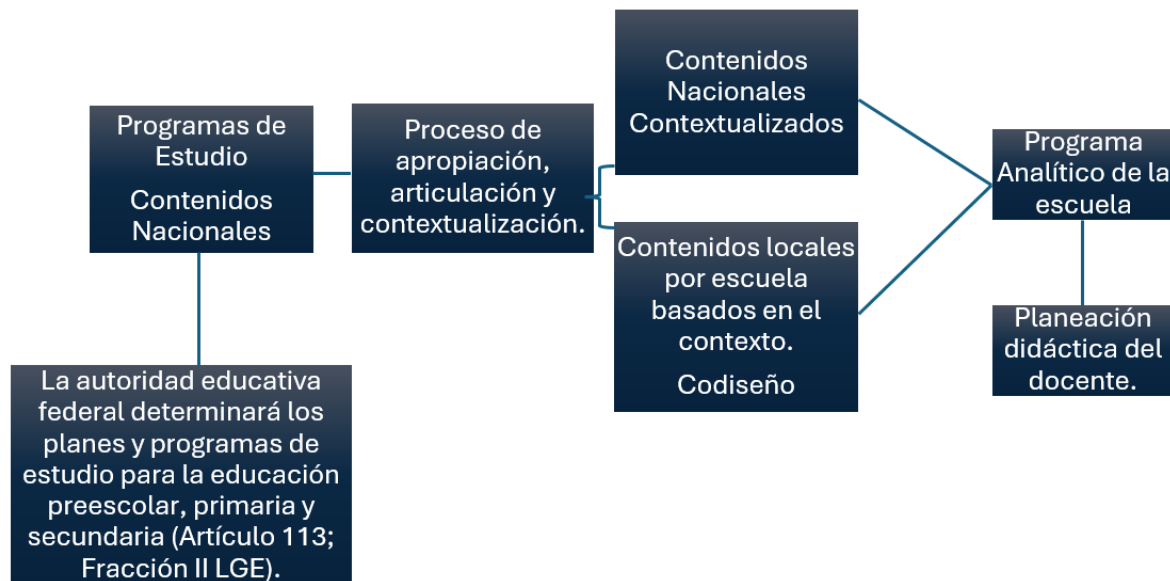
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2022), el Plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, se realizó por la participación de diversas instituciones, organizaciones, autoridades educativas, niños, niñas, familias y ochenta miembros de los sectores de cultura y artes, así como diversos foros de los Consejos Técnicos Escolares, para desarrollar un planteamiento curricular pertinente al carácter incluyente y participativo de la diversidad social de la Nueva Escuela Mexicana.

Asimismo, la NEM comprende plan y programas de estudio, formación docente, codiseño de programas de estudio (Diagrama 2), desarrollo de estrategias nacionales y una transformación administrativa y de gestión, todo ello con el fin de enfatizar la dignidad humana, respetando los derechos humanos y el derecho a la educación, pues afirman que:

La formación de las y los estudiantes de la Nueva Escuela Mexicana busca que vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas, en su cotidianidad y en permanente relación con la diversidad territorial, social, lingüística y cultural que constituye un país como México, para que interactúen, dialoguen y aprendan diversas capacidades que les permitan comprender y participar en la transformación de las relaciones desiguales que existen por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, mismas que violentan la dignidad humana. (SEP, 2022, p.10)

En resumen, se caracteriza principalmente por una integración curricular, autonomía profesional del magisterio, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el derecho humano a la educación.

Diagrama 2- Relación entre programas de estudio y codiseño.

Elaboración propia con base en: (SEP, 2022, p. 138).

Por otra parte, el Plan y los Programas de Estudio se desarrollan a través de siete ejes articuladores incorporados en el currículo (Diagrama 3):

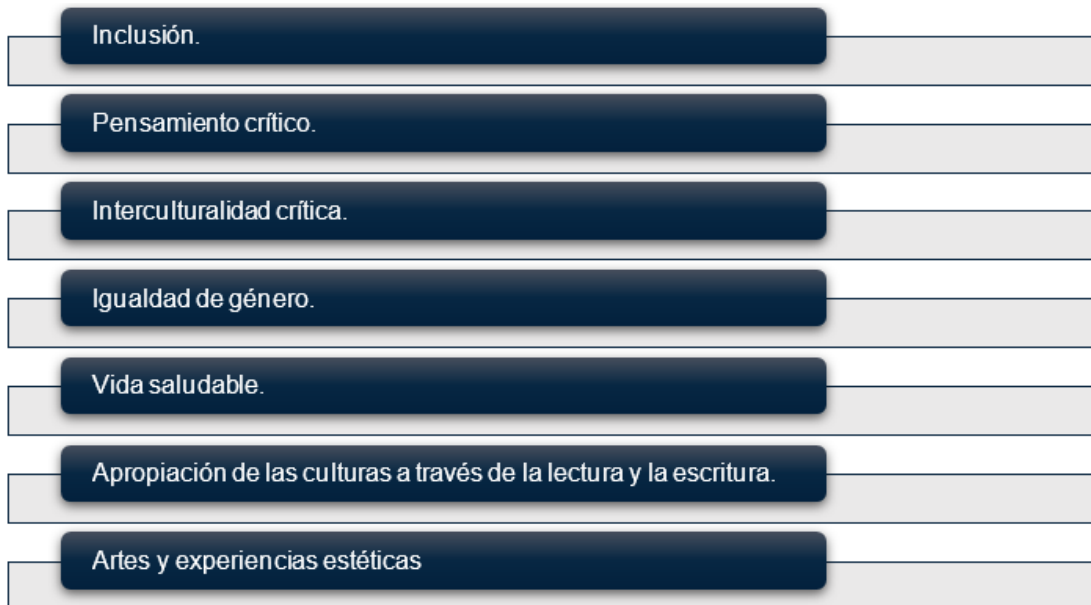
Estos ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y, al mismo tiempo, conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos [...] El currículo con ejes articuladores permite pensar el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad. (SEP, 2022, p. 91)

En resumen, los ejes articuladores de la educación se centran en la comunidad y el territorio, considerándolos como el núcleo fundamental de los procesos educativos. Este enfoque reconoce que el aprendizaje no ocurre en un vacío, sino que está intrínsecamente ligado a las realidades y necesidades de las comunidades locales. Al integrar el contexto territorial en el proceso educativo, se promueve una educación más relevante y significativa que resuena con las experiencias de los estudiantes.

El enfoque pedagógico se orienta hacia proyectos que no solo fomentan el desarrollo de la ciencia, el arte y las humanidades, sino que también buscan alcanzar la justicia social y promover la solidaridad con el medio ambiente. Estos proyectos invitan a los estudiantes a involucrarse activamente en su entorno, desarrollando un sentido de responsabilidad hacia su comunidad y el planeta. Al abordar temas como la sostenibilidad, la equidad y la diversidad cultural, se fomenta un aprendizaje integral que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo.

Además, esta perspectiva educativa fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, permitiendo que los estudiantes aprendan a valorar la diversidad que coexisten en su comunidad. Al involucrarse en proyectos que abordan problemáticas locales, los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también desarrollan habilidades prácticas y un compromiso ético hacia el bienestar colectivo. En este sentido, la educación se convierte en un motor de cambio social, donde el arte, la ciencia y las humanidades se entrelazan para construir un futuro más justo y sostenible.

Diagrama 3: Siete ejes articuladores de la educación básica.

Elaboración propia con base en: (SEP, 2022, pp. 93- 123).

Como se puede observar, uno de los siete ejes corresponde a las artes y experiencias estéticas, cuyo objetivo es sensibilizar y reconocer a las artes como expresión, cultura y comunicación, en tanto facilita adquirir conocimiento de otras disciplinas. Destacando algunos elementos importantes como:

Las artes como sistema cultural ofrecen a las y los estudiantes la posibilidad de crear relaciones con el mundo que atienden a los aspectos

reflexivos y afectivos; encontrar otras formas de comunicación; imaginar y preguntarse sobre lo que puede ser; abrir nuevos mundos de pensamiento y sensibilidad con la finalidad de contribuir al reconocimiento de nuestro "paisaje interior" o y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico. Habrá que decir también que las artes hacen parte del derecho de niñas, niños y adolescentes a gozar de las experiencias estéticas para establecer espacios de diálogo en torno a temas y problemas de interés común que son parte de las ciencias, tanto sociales como naturales, así como de las humanidades [...] "el arte no constituye un decorado estético, sino el laboratorio de la recreación del humanismo" [...] un modo de conocer, producir, distribuir e inscribir", partiendo de la convicción de que cada una y uno somos iguales frente a la construcción de lo humano.

(SEP, 2022, p. 119)

De este modo, las artes y las experiencias estéticas en la educación se consideran dentro de un marco de diversidad cultural. Se reconocen las diferentes expresiones en contextos urbanos y rurales, así como las distintas dinámicas familiares, en tanto el individuo se interroga por sus sentimientos y emociones, lo que conduce a un concepto ampliado de diversidad que va más allá de la etnicidad del "otro" e incluye la "otredad" como un aspecto integral del ser individual.

Es esencial crear actividades que permitan a los estudiantes notar los detalles, ritmos, equilibrios y contrastes, así como las relaciones entre los elementos. Este enfoque no solo es clave para el aprendizaje, sino que también promueve encuentros alegres y lúdicos con el material educativo. Se busca que los estudiantes disfruten la colaboración en proyectos colectivos significativos y multidisciplinarios, que sean

capaces de analizar críticamente su trabajo y el de otros, y que reciban retroalimentación constructiva. Además, se alienta a que se sientan orgullosos de sus ideas y se concentran completamente en el proceso creativo.

La Fase 6 abarca las modalidades de educación secundaria y telesecundaria, y se caracteriza por ofrecer elementos de formación general que, en el ámbito de las artes, se desarrollan dentro del campo formativo del lenguaje (Anexo 1 y 2). Esta fase se centra en profundizar en dos áreas clave: la comunicación y la expresión, a través del análisis de textos y creaciones artísticas, los estudiantes adquieren un entendimiento más profundo de cómo estas manifestaciones cobran significado dentro del contexto de su comunidad, así como en el entorno familiar y social que los rodea.

El enfoque en la comunicación y la expresión no solo busca el desarrollo de habilidades técnicas, sino que también fomenta el aprecio y la interpretación de diversas manifestaciones culturales y artísticas. Este proceso se considera fundamental para que los alumnos y alumnas puedan expresarse de manera efectiva, interactuar con sus pares y, a su vez, conocerse a sí mismos y a los demás. Por lo que, al involucrarse en actividades artísticas, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar su identidad y la de su comunidad, lo que enriquece su experiencia educativa y les permite desarrollar un sentido de pertenencia.

Además, al integrar el análisis crítico de las obras artísticas y culturales, se promueve un diálogo intercultural que enriquece la comprensión de la diversidad, este enfoque no solo contribuye al desarrollo personal de los estudiantes, sino que también los prepara para ser ciudadanos activos y responsables en una sociedad plural. De este modo, la Fase 6 se convierte en un espacio donde la educación artística no solo se valora como un medio de expresión, sino también como un vehículo para la transformación social y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

CAPÍTULO II- LA CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL TALLER EDUCATIVO

2.1 Educación y Pedagogía.

Ahora bien, para continuar con el desarrollo de esta propuesta es importante hacer algunas precisiones respecto a la manera en la que se entenderán diversos conceptos fundamentales que ayudarán a comprender el porqué de la propuesta que se pretende realizar. En primera instancia, es conveniente definir el significado de qué es la pedagogía, ya que cuenta con diversas interpretaciones, por ejemplo, es definida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como:

Disciplina que estudia la educación en los conocimientos científicos que sobre ella se producen, para generar lineamientos o propuestas de acción eficientes y que cuiden la dignidad humana de los estudiantes. Es un campo de trabajo interdisciplinario que conjuga conocimiento de diversas áreas para diseñar teorías, proyectos y estrategias educativas. (2017, p. 663)

Dentro de este orden de ideas, se concluye que tiene como eje central la educación y que además hace alusión al desarrollo y el correcto funcionamiento del sistema educativo nacional y todo aquello que remita a los procesos formativos y de gestión.

Mientras tanto, Pasillas (2008) concibe a la pedagogía como una disciplina que interviene en la educación con la finalidad de legitimar y mejorar los ideales y las prácticas educativas, se trata de una acción de intervención, que pretende perfeccionar las prácticas, las intenciones y las actividades educativas, siempre respaldadas con bases teóricas, ya que se debate entre la sistematización y el diseño o definición de proyectos educativos específicos bien fundamentados y que contengan propuestas para apoyar la tarea educativa (p. 15).

Por lo tanto, se puede decir que surgió gracias a la demanda que exhortaba cubrir necesidades sociales y formativas que ya no podían ser comprendidas con los métodos y acciones educativas vigentes. No obstante, la pedagogía debe apoyarse de

otras disciplinas como la didáctica y el currículum principalmente, para lograr el desarrollo de proyectos educativos que cuenten con una fundamentación teórica consistente. Desde esta perspectiva surge como una oportunidad para el cambio, la innovación y la formación integral de las personas.

Asimismo, retomando a Durkheim (1976), la pedagogía se caracteriza por ser una teoría práctica orientada a mejorar la educación; es teoría porque estudia, fundamenta y argumenta, pero también es práctica porque propone, sugiere modos de acción, organización y objetivos por cumplir. Por todo lo dicho anteriormente, se determina que es una disciplina que tiene como objeto de estudio la educación, deberá tomar en cuenta el proceso de formación y aprendizaje del ser humano durante todas las etapas de la vida y en diversos ámbitos como el ciudadano integral que se pretende formar.

Entonces, ya que la principal problemática que pretende abordar la pedagogía es la educación, es sustancial explicar en qué sentido se abordará dicho concepto. Se entiende por educación al acto de enseñar, en tanto sea una actividad ordenada, relevante, con objetivos, recursos, etcétera (Pasillas, 2008, pp.13-14), es decir, interviene para la formación de los sujetos sociales, apoyándose de los diversos modelos educativos vigentes y del deber ser.

Dicho de otro modo, la educación es un proceso social en tanto conlleva una acción dirigida hacia la formación de sujetos sociales, ya que se trata de moldear al individuo según las necesidades del grupo social al que pertenece, siendo innegable la relación educación-sociedad, que tiene lugar siempre y cuando la primera satisfaga las demandas de la segunda. Asimismo, Emile Durkheim (1999) fue el primero en considerarla como un hecho social definiéndola como:

(...) acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado aún un grado de madurez suficiente para desenvolverse en la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos,

intelectuales y morales, que exigen de él tanto la sociedad política tomada en conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. (p. 32)

Entonces la educación es el proceso organizado e intencionado de adquirir conocimientos y desarrollar las competencias necesarias, que puedan aplicarse en determinadas situaciones. Por ende, se puede afirmar que el fin último que persigue la educación no es el de la mera acumulación de aprendizajes, sino la adquisición y utilización de conocimientos en la vida diaria.

Y como es bien sabido, el desarrollo de estas capacidades que permiten al individuo desenvolverse en sociedad, no se adquieren únicamente en una institución educativa y con el profesor, sino que se inicia desde casa por medio de los padres de familia y se complementa con las vivencias que el educando tiene en su entorno social, por lo que este proceso educativo es constante e indeterminado, ya que dicho proceso educativo no necesariamente conlleva un hecho consciente.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la pedagogía sería la encargada de establecer las formas más pertinentes para lograr que la educación concrete su objetivo, a partir de estudiar, analizar, proponer y evaluar el resultado, que conlleva a replantear las prácticas educativas y hacer nuevas propuestas, esto no significa desechar todo el trabajo antes realizado sino preservar lo bueno y promover lo nuevo.

Ahora bien, tomando en cuenta que se busca un desarrollo integral del individuo, y que el arte es un producto cultural que se ubica en el desarrollo individual y social del ser humano a lo largo de los años, podemos retomar a Touriñán (2016) quien afirma que la educación artística es un ámbito de intervención pedagógica que debe ser abordado como ámbito general de formación de las personas ya que el objetivo de la educación artística es el cultivo del sentido estético y de lo artístico, y para ello se utiliza el contenido de las artes y sus diversas formas de expresión (pp. 50-53), es decir, el área de las artes es susceptible de ser construida desde la pedagogía como un ámbito

general de educación que contribuye a la formación común de cada educando, porque la educación artística es primeramente educación, en tanto se involucre:

(...) un proceso de maduración y aprendizaje que implica, desde las artes, el desarrollo de la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la operatividad, la proyectividad y la creatividad, orientado al desarrollo de valores vinculados al carácter y (...) orientada al uso y construcción de experiencia artística para construirse a uno mismo y saber elegir un proyecto personal de vida (...) para desarrollar competencias que implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a los educandos (...) desde la perspectiva del conocimiento de la educación, podemos educar «por» las artes y educar «para» un arte. Y todo eso exige atender la preparación pedagógica de los docentes respecto del ámbito de la educación artística y mantener un claro compromiso con los valores educativos de la experiencia artística en sus diversas formas de expresión. (Touriñán, 2015, p. 56)

2.2 Diseño Curricular

El currículum es una herramienta esencial en la educación ya que ayuda a guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje, definiendo los contenidos y objetivos educativos que se pretendan alcanzar. Ayudando a los profesores a planificar y organizar sus clases para cumplir con los objetivos establecidos en los planes y programas de la Nueva Escuela Mexicana. Es decir, el diseño curricular presenta la estructura del plan de educación, detallando las características y proyectando los alcances de la formación; se especifican los objetivos del currículo, las competencias que se buscan desarrollar, los resultados que se persiguen y la certificación de este.

Para llevar a cabo un diseño curricular se hace necesario tener claro que hay una serie de tareas como el diagnóstico de problemas y necesidades del contexto existente, el modelo curricular en la que se determinan los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos deseados y la estructura curricular.

Al respecto, uno de los principales autores que ha contribuido al diseño del currículo es Lawrence Stenhouse (1975), quien planteó el enfoque de transición curricular o modelo de proceso, donde afirma que “El currículum es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica” (p.5). Tiene como objetivo el desarrollo integral del estudiante para lograr mejores resultados del aprendizaje, se basa en la organización curricular de los objetivos de aprendizaje que deben lograr los estudiantes en cada ciclo o nivel educativo.

Además, para Stenhouse, el currículo está muy alejado de ser una simple lista de contenidos o una mera prescripción de métodos y objetivos, ya que el currículo supone todo un proyecto educativo y “el problema central del estudio del currículum es el vacío existente entre nuestras ideas y aspiraciones y los intentos por hacerlas operativas” (1975, p. 3). Bajo esta idea, el enfoque de transición curricular se utiliza para diseñar el currículo como un puente entre la teoría, la realidad y la práctica, con el fin de construirse a partir de la realidad educativa, dónde el progreso de la enseñanza se logra a través de la propia mejora de la práctica del profesor, es decir, el currículo capacita para probar ideas en la práctica, así el profesor se convierte en un investigador de su propia experiencia de enseñanza.

Entonces, el colectivo docente deberá analizar la forma de realizar adecuaciones e incluso incluir o enfatizar determinados contenidos a partir de un co-diseño curricular que permitirá formular una primera etapa del programa analítico, mismo que finalmente será establecido por cada docente a partir de la condición específica de su grupo escolar (Stepenhouse, 2003). Este plan de estudio responde a una orientación que reconoce que los docentes son responsables de su interpretación y adecuación; se trata, por tanto, de un modelo curricular construido de arriba hacia abajo, pero también

concebido para ser trabajado de abajo hacia arriba. Lo que los autores del campo definen como un “currículo deliberativo” (Díaz, 2023, p. 9).

2.3 Didáctica y método didáctico.

La didáctica es un campo fundamental en la educación, su significado y enfoque puede variar según diferentes perspectivas. A continuación, se exponen algunas perspectivas al respecto:

- Origen y Significado: La palabra “didáctica” proviene del griego “didaskhein”, que significa enseñar. Etimológicamente, se refiere a la “teoría de la enseñanza” (Mallart, 2005, p.3).
- Definición por la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017): Disciplina del campo pedagógico que estudia las prácticas de enseñanza, de carácter interdisciplinaria que busca comprender y regular dichas prácticas, además permite analizar y diseñar esquemas y planes basados en diferentes teorías pedagógicas, reconociendo que el conocimiento se construye en función de la sociedad y la cultura (p. 656).
- Perspectiva de Bolívar (2003): define a la didáctica como disciplina que se ocupa de elaborar teorías y propuestas prácticas acerca de la enseñanza (p. 20) La didáctica no se limita a responder “cómo enseñar” ya que incluye también el “qué enseñar”. Las estrategias son fundamentales para conectar medios, recursos y contextos. La didáctica no se trata de un recetario para docentes, sino de un saber-hacer, de prestar atención para observar los intereses de los estudiantes, conlleva interpretar, contextualizar y poner en práctica el currículum. (Sevillano, 2004, p. 418).
- Comenio y su visión universal: Considera la didáctica como “el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia” (Mallart, 2005, p. 4). La didáctica está subordinada a la pedagogía y abarca la relación entre maestro, alumno, contenido y metodología, con el fin de cumplir con una formación deseada para los sujetos.

En resumen, la didáctica es un campo que va más allá de la simple técnica de enseñanza, es un proceso reflexivo y creativo que busca optimizar la experiencia de aprendizaje para todos los involucrados, ya que abarca desde la teoría hasta la práctica, y su objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en diversos contextos educativos.

L. Alves de Mattos (1963) en su perspectiva sobre la didáctica, la define como “Disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje” (p. 9) en otras palabras la didáctica no sólo se ocupa de cómo enseñar, sino también de qué enseñar y cómo diseñar estrategias y métodos que promueven el aprendizaje de los estudiantes. A la par, Mialaret (1971, citado en Sequeira, 1986, p. 68) identifica varios aspectos clave que esta disciplina aborda:

- ¿Qué? de la enseñanza: Se refiere al contenido y el programa. ¿Qué se enseña? ¿Cuáles son los temas y materias que se abordan en el proceso de aprendizaje?
- ¿Cómo? de la enseñanza: Aquí se exploran los métodos y técnicas de la enseñanza ¿Cómo se transmiten los conocimientos? ¿Qué estrategias pedagógicas se emplean?
- ¿A quién? De la enseñanza: Este aspecto se centra en los problemas de aprendizaje. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Cómo se adaptan las estrategias a sus necesidades individuales?
- ¿Por qué? de la enseñanza: Involucra los objetivos educativos. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Qué se espera lograr con el proceso de aprendizaje?
- Resultados de la enseñanza: Aquí se evalúan los procesos de aprendizaje y se analizan los resultados obtenidos. ¿Cómo se mide el éxito de la enseñanza? ¿Qué impacto tiene en los estudiantes?

De todo ello podemos concluir que la didáctica implica el análisis, la integración y la dirección de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estos elementos incluyen al estudiante, al educador, los métodos didácticos, los objetivos y los contenidos del currículo.

El aspecto teórico de la didáctica se relaciona con la construcción de conocimientos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por otro lado, su aspecto práctico implica la aplicación efectiva de esos conocimientos en situaciones reales de enseñanza-aprendizaje. (Mallart, 2005, p. 7), en términos más concretos se encarga de organizar y dirigir el proceso de enseñanza, de intervenir para dirigir procesos, mejorar condiciones de aprendizaje, solucionar problemas, obtener la formación, la instrucción formativa en la línea de conseguir la educación global, el desarrollo de facultades.

En resumen, la didáctica es la disciplina que se ocupa de organizar y dirigir el proceso de enseñanza, por lo que requiere de una planificación del currículum para la enseñanza, una metodología didáctica, una intervención activa para crear un entorno favorable de aprendizaje.

Desde esta perspectiva, el diseño curricular y el método didáctico están estrechamente relacionados y ambos son fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como se ha señalado, el diseño curricular proporciona información concreta sobre qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar. Define los objetivos, contenidos y competencias que los estudiantes deben alcanzar. Además, establece los criterios y estándares que se deben cumplir.

Por otro lado, el método didáctico se refiere a las estrategias de enseñanza que utiliza el profesorado para facilitar el aprendizaje significativo del alumnado. Estas estrategias pueden incluir una variedad de técnicas y enfoques, dependiendo de los objetivos de aprendizaje, el contenido del currículo, el contexto de enseñanza y las necesidades y características de los estudiantes. Por lo tanto, la relación entre el diseño curricular y el método didáctico es que ambos trabajan juntos para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El diseño curricular establece el marco y los objetivos para la enseñanza, mientras que el método didáctico proporciona las herramientas y técnicas para alcanzar estos objetivos

Ahora bien, Serna (1986, p. 45) afirma que el método didáctico es una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza, su objetivo es la organización racional y práctica de los recursos, técnicas y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados. Tomando en cuenta algunos aspectos como:

- Gradualidad: El método debe permitir una transición gradual desde lo más simple hasta lo más complejo. Esto implica guiar a los estudiantes desde conceptos básicos hacia niveles más avanzados de comprensión.
- Proximidad: El método debe considerar la proximidad entre los contenidos y la experiencia previa de los estudiantes. Comenzar con ejemplos cercanos a su realidad facilita la comprensión y la aplicación de los conceptos.
- Concreto y abstracto: El método debe abordar tanto lo concreto como lo abstracto. Comenzar con ejemplos tangibles o cotidianos y luego avanzar hacia conceptos más abstractos ayuda a consolidar el aprendizaje.
- Teoría y práctica: El método debe equilibrar la teoría con la práctica. Los estudiantes deben comprender los fundamentos teóricos, pero también aplicarlos en situaciones reales.
- Flexibilidad: El método debe adaptarse a las necesidades y características de los estudiantes. No existe un enfoque único; es importante ajustarlo según el contexto y los objetivos educativos.

En resumen, el método didáctico es una herramienta poderosa para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunado a ello, Mattos (1963) presenta algunos principios relevantes relacionados con el método didáctico:

I.Principio de la Finalidad: Todo método didáctico tiene como objetivo alcanzar metas educativas claramente definidas, las cuales deben estar siempre presentes en la conciencia tanto del profesor como de los estudiantes. La relevancia y validez del método se determina en función de los objetivos que los alumnos deben lograr.

II.Principio de la Ordenación: Todo método didáctico implica una disposición ordenada de los contenidos, los recursos auxiliares y los procedimientos,

organizados de manera progresiva y bien planificada. Esto asegura que el aprendizaje de los alumnos se dirija de forma efectiva hacia los resultados deseados.

III. Principio de la Ecuación: Todo método didáctico busca adaptar los contenidos a las capacidades y limitaciones reales de los estudiantes a quienes se dirige. La ineficacia en la enseñanza a menudo se debe a la falta de atención a este principio fundamental: es contraproducente desarrollar un programa que esté por encima del nivel de comprensión de los alumnos, así como también lo es ofrecer un contenido tan elemental que no les aporte ningún aprendizaje significativo.

IV. Principio de la Economía: Todo método didáctico se esfuerza por alcanzar sus objetivos de la manera más eficiente, rápida y económica posible, evitando el desperdicio de tiempo, recursos y esfuerzos tanto de los alumnos como del profesor. La aplicación de este principio no debe comprometer la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, que siempre debe ser la máxima prioridad en cualquier actividad escolar.

V. Principio de la Orientación: Todo método didáctico tiene como finalidad proporcionar a los alumnos una orientación clara, concreta y definida, que les permita aprender de manera efectiva lo que necesitan y consolidar actitudes y hábitos fundamentales para mejorar su proceso de aprendizaje (pp. 82-83).

En conclusión, el método didáctico contribuye al éxito educativo y al desarrollo integral de los estudiantes, porque se propone hacer que los alumnos aprendan de la mejor manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en las que se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades materiales culturales que se presentan en la localidad donde se ubica la escuela.

Por otra parte, Mattos (1963) afirma que dentro del método didáctico se encuentran recursos, técnicas y procedimientos para facilitar el aprendizaje de los alumnos. A continuación, se describen dichos elementos:

- Recursos: Estos son los medios materiales que disponemos para el aprendizaje de los alumnos. Incluye libros, guías de estudio, material escolar, pizarrones, mapas, murales, proyector de diapositivas y demás aparatos audiovisuales, así como también animales vivos o disecados y plantas.
- Técnicas: Son métodos racionales que, basados en la experiencia, apoyan una o más fases del aprendizaje escolar, pueden llevarse a cabo mediante diversos procedimientos didácticos. Por ejemplo, la motivación, comprobación del rendimiento, trabajo en equipo, proyectos de trabajo, medios audiovisuales.
- Procedimientos: Este aspecto se centra en las actividades docentes en determinada fase de la enseñanza. Algunos ejemplos son: procedimiento de interrogatorio, demostración, explicación, revisión y corrección de tareas, organización y aplicación de pruebas (pp. 86-87).

En resumen, estos elementos trabajan en conjunto para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, proporcionando a los alumnos las herramientas y estrategias necesarias para su desarrollo académico.

2.3.1 Metodología didáctica

Frida Díaz Barriga, es una destacada experta en el campo de la educación y ha realizado valiosas contribuciones en el ámbito curricular. Su metodología de diseño curricular para la educación superior proporciona herramientas esenciales para el desarrollo de propuestas curriculares efectivas, por lo que se retoma su propuesta como guía para el de un taller dirigido a profesores de artes visuales. A continuación, describiré brevemente las etapas que la autora distingue como elementos clave para del diseño curricular y cómo se desarrollaron en el proyecto:

I. Fundamentación de la propuesta pedagógica

La fundamentación de la propuesta curricular implica investigar y comprender a fondo el contexto social, educativo y sus necesidades para establecer una base sólida para la propuesta, ya que “las necesidades sociales son la base del proyecto curricular” (Díaz, 1990, p. 47). Es decir, conlleva una investigación capaz de apoyar y respaldar

el porqué de dicha propuesta y qué la hace la más oportuna para resolver los problemas descubiertos.

Por ello, se realizó una investigación de tipo documental dónde se retomaron a diversas instituciones y autores interesados en la educación artística, por lo que se abarcaron libros físicos y digitales, páginas web, artículos de revista, periódicos, planes y programas de estudio de educación básica y superior, para determinar las características de la población con la que se va a trabajar, que en este caso son los docentes de artes visuales.

Simultáneamente, los datos recopilados llevan a un diagnóstico de necesidades a través del análisis de deficiencias o desafíos en los ámbitos social y educativo que requieren atención y solución (Díaz, 1990, p. 94-95). En relación con los datos empíricos, Díaz Barriga sugiere tomar en cuenta los hallazgos obtenidos de diversos censos, exámenes de instituciones públicas o privadas. Sin embargo, durante la búsqueda de estos datos, se constató que no existen evaluaciones específicas que proporcionen información detallada en el ámbito de las artes visuales.

Para fundamentar la importancia de la Educación Artística y justificar su lugar en el currículo escolar, también consideraron las concepciones teóricas de diversos autores como John Dewey, Lev Vygotsky, Rudolph Arnhem, Howard Gardner y Elliot Eisner, entre otros. Estas visiones teóricas enriquecieron la comprensión de cómo el arte contribuye al desarrollo cultural, emocional y social de los estudiantes.

II. Elaboración del perfil profesional

Para construir el perfil profesional se debe realizar una investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles en la disciplina, los cuáles serán la base de la propuesta, incluyendo la delimitación y descripción de actividades y conocimientos que poseerá el alumno al egresar ya que el perfil profesional permitirá capacitar al profesionista en actividades que lo conduzcan a la resolución de problemas que deberá atender.

Bajo esta misma línea Díaz Barriga (1990) afirma que el perfil profesional se compone de acciones, tareas, conocimientos, valores, actitudes y destrezas tanto generales como específicas que desarrollará el profesional en determinado campo de acción. Los elementos que conforman el perfil de egreso son: las áreas de conocimiento, las acciones o tareas y la población favorecida (p. 95). De acuerdo con la siguiente tabla (Tabla 1) en esta propuesta, me enfoco en el diseño curricular y particularmente en la educación secundaria dónde a través de un taller dirigido a profesores de artes visuales, se busca estimular el uso de sus habilidades de análisis e investigación, entre otras, para diseñar una secuencia didáctica que le permita abordar ciertos temas de su clase.

Tabla 1- Elementos que constituyen el perfil de egreso.

Áreas	Tareas	Niveles educativos y poblaciones
<ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollo psicológico ● Sistemas educativos ● Proceso enseñanza y aprendizaje ● Diseño curricular ● Entrenamiento del personal educativo ● Consejo y orientación educativa 	<ul style="list-style-type: none"> ● Analizar ● Investigar ● Diseñar ● Implantar ● Evaluar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Educación preescolar ● Educación primaria ● Educación secundaria ● Educación media superior ● Educación superior ● Educación no formal ● Educación especial

Elaboración propia, basado en: (Díaz, 1990, p. 95)

Una vez establecidos los argumentos que fundamentan la propuesta, es necesario fijar las metas que se quieren alcanzar en relación con el tipo de profesional que se intenta formar. Esto se determina con base en la fundamentación establecida. Por lo tanto, se establecen las habilidades y conocimientos que poseerá el profesional al finalizar el curso, es decir, el perfil de egreso.

III. Organización y estructuración curricular

En esta etapa se especifican dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el plan curricular que implica la definición, organización y estructuración de los contenidos curriculares. En segundo lugar, se consideran los programas de estudio que

conforman el plan curricular. En este caso, el perfil profesional proporciona las bases para tomar decisiones sobre la estructura y los contenidos del taller que se diseñará. Además, es crucial tener en cuenta que las habilidades y conocimientos se agrupan en áreas de conocimiento, temas y contenidos.

Asimismo, el plan curricular puede estructurarse en tres opciones:

- Plan Lineal: Este plan se compone de asignaturas que a menudo tienen una concepción mecanicista del aprendizaje humano. Se caracterizan por separar la escuela de la sociedad y por una desvinculación del conocimiento.
- Plan Modular: En este enfoque, el currículo se organiza en módulos. Cada módulo representa un conjunto de actividades de capacitación profesional y unidades didácticas que proporcionan a los alumnos la información necesaria para desempeñar funciones profesionales. El plan modular se destaca por su carácter multidisciplinario y flexible. Además, promueve un acercamiento progresivo al conocimiento, vincula la teoría con la práctica y fomenta una relación horizontal.
- Plan Mixto: Este plan combina características de los dos planes anteriores. Permite una especialización más específica en una disciplina particular mientras mantiene la flexibilidad y el enfoque multidisciplinario.

(Díaz, 1990, pp. 119-120)

En resumen, la elección del plan curricular depende de los objetivos educativos y las necesidades específicas de los estudiantes y docentes.

IV. Evaluación curricular

La última etapa conlleva un proceso de comparación entre los objetivos deseados que se marcan en el perfil de egreso, y los que verdaderamente se han logrado, el resultado de ello contribuirá a realizar ajustes y mejoras en el currículo (Cuadro 2).

Además, se sugiere una evaluación continua basada en la realidad social para corroborar la vigencia del currículo en relación con la comunidad en la que se encuentra. Es decir, las modificaciones que se pretendan realizar deben reflejar las

necesidades sociales, el potencial del mercado ocupacional y los avances en la disciplina, ya que ninguno de estos elementos permanece estático.

Apoyando la idea de dicha autora, Stufflebeam (1971) define cuatro tipos generales de evaluación que se describen a continuación:

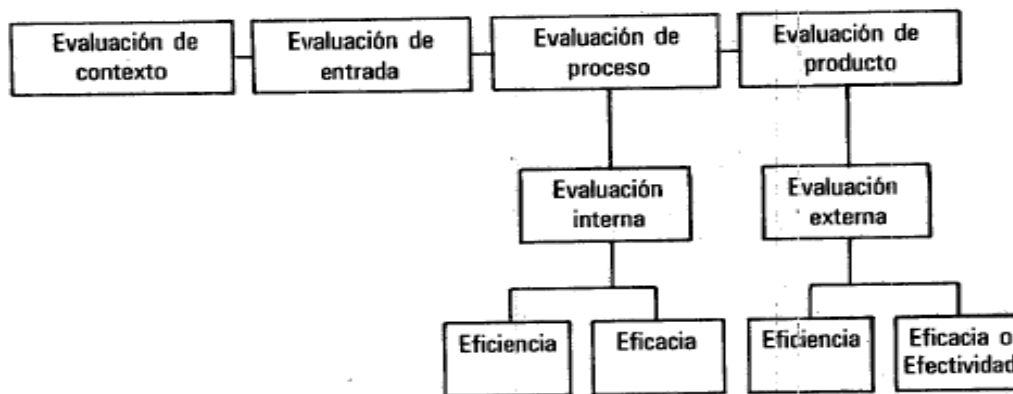
- **Evaluación de contexto:** Es fundamental para tomar decisiones durante la planificación curricular. A través de este tipo de evaluación, se determinan los objetivos del proyecto, se fundamenta la justificación de estos objetivos, se consideran las condiciones actuales y las deseables, se identifican las necesidades y se diagnostican los problemas. Se caracteriza por ser de carácter filosófico y social, ya que en ella se describen los valores y metas de un sistema dentro del contexto del desarrollo curricular. Es especialmente relevante durante la etapa de fundamentación de una carrera o programa educativo.
- **Evaluación de entrada o de insumos:** Tiene como objetivo estructurar las decisiones que conducen a determinar el diseño más adecuado del proyecto. A través de la información contenida en esta evaluación, se puede determinar cómo utilizar los recursos disponibles para lograr las metas de un programa o proceso. Las decisiones basadas en esta evaluación generalmente resultan de la especificación de procedimientos, materiales, facilidades, equipo, programas, esquemas de organización, requerimientos de personal y presupuesto en relación con el proceso de desarrollo curricular. Este tipo de evaluación se realiza principalmente en las etapas de determinación del perfil profesional y de organización curricular.
- **Evaluación de proceso:** Tiene como objetivo implantar decisiones que nos ayuden a controlar las operaciones del proyecto. Después de que un curso de acción ha sido aprobado y comienza a implementarse, es necesaria una retroalimentación periódica a los planes y procedimiento, para alcanzar tres objetivos principales: Detectar o corregir defectos en el proceso de diseño o su aplicación, proporcionar información para tomar decisiones programadas y mantener un registro continuo del procedimiento. Es relevante para determinar

si la organización curricular se está llevando a cabo de manera adecuada y contribuye a la mejora continuo del proceso educativo.

- Evaluación de producto: Tiene como objetivo juzgar los logros del proyecto, medir e interpretar los logros al final de cada etapa, se evalúa el proyecto en su conjunto. A diferencia de la evaluación del proceso, esta se centra en determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos terminales. El objetivo es determinar si los procedimientos son tan efectivos como se esperaba. Para ello, el procedimiento sugerido para realizar la evaluación de producto es analizar los objetivos y las medidas de criterio asociadas con los objetivos de la actividad, comparar estas medidas con normas predeterminadas e interpretar los logros, basándose en la información obtenida en las evaluaciones de contexto, entrada y proceso (pp. 138-141).

En resumen, tanto las evaluaciones de contexto como las de entrada son evaluaciones de tipo diagnóstico, mientras que ésta última evaluación busca determinar si los resultados finales de todo el proceso son satisfactorios y contribuye a la mejora continua del currículo.

Cuadro 2- Tipos de evaluación curricular

Recuperado de: (Díaz, B. 1990, p.143)

En consecuencia, la actualización constante del currículo es esencial para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Esta evaluación se lleva a cabo en dos direcciones:

- Interna: Se enfoca en el logro de los objetivos establecidos en el perfil profesional. Aquí se evalúa si los estudiantes están adquiriendo las competencias y habilidades necesarias para su desarrollo profesional.
- Externa: Considera las repercusiones sociales de los egresados. ¿Cómo están contribuyendo al entorno? ¿Están aplicando sus conocimientos de manera efectiva? Esta evaluación proporciona información valiosa para reestructurar y mejorar el currículo.

Lo cual indica que, la evaluación continua y bidireccional es fundamental para garantizar que el currículo siga siendo relevante y efectivo en el contexto actual.

2.3.2 Método de Proyectos de William Kilpatrick

En el año de 1918 con la influencia de Dewey y Pestalozzi, el filósofo de origen norteamericano William Heart Kilpatrick, dio a conocer el Método de Proyectos, además fue considerado uno de los representantes del movimiento de la escuela nueva y la escuela activa. Este enfoque promueve un aprendizaje significativo para los alumnos y se extendía más allá del aula, ya que involucra necesidades reales de la sociedad.

Este proyecto puede dividirse en diversas etapas que son: elección del tema o problema, búsqueda de información, planificación, elaboración y evaluación (divulgación). Se trata de representar el conocimiento escolar en la vida real, a través de las interpretaciones que surjan de manera individual o en conjunto con la comunidad escolar o social.

De ahí que el principal objetivo de este método de proyectos es lograr que el estudiante realice algo que le resulte relevante y al ser llamativo aumentará el rendimiento de este. Se inicia con un proceso de investigación que tiene como base los intereses de los estudiantes, y en el que intervienen diversas estrategias que los alumnos deben desarrollar como la capacidad no sólo de indagar sino de interpretar y ser capaces de presentar ante los demás el proceso que se ha recorrido.

Este método se caracteriza por tener un carácter abierto y activo donde se da una relación horizontal entre el profesor que tiene un rol de facilitador y el alumno activo y autor de sus propias experiencias de aprendizaje pues se da apertura para que desarrolle sea él quien desarrolle todo el proyecto, el cual puede realizarse desde la creación, la apreciación, la resolución de problemas o para la adquisición de un aprendizaje específico (Benítez, 2014, p.2). Asimismo, apoya un aprendizaje capaz de extenderse incluso fuera del aula, puesto que involucra necesidades reales de la sociedad.

A su vez, el proyecto puede ser o muy espontáneo (los participantes son quienes eligen el proyecto, el tema, las actividades, los tiempos, etc.) o muy conducido (el profesor elige el proyecto, las sesiones, el número de integrantes, los tiempo, pero sin llegar a un figura de autoritarismo, sino siempre tomando en cuenta los intereses del alumno, es decir, elige a partir de ellos), pero nunca debe perder su carácter dinámico, esto depende de diversos factores como el tiempo del que se dispone, el número de participantes, los objetivos, etc. Este proyecto puede dividirse en diversas etapas que son:

- * **Descubrir una situación:** Se invita al alumno a cuestionarse sobre ciertas problemáticas de su entorno, o se suscita el interés por ciertos temas. Además, se da a conocer de manera general el proyecto (elaboración de periódico mural, video, obra de teatro, etc.), con aspectos como la duración que tendrá, si se trabajará individualmente, en dúos o equipos más amplios, etc.
- * **Definición y formulación del problema:** Los participantes eligen una problemática o tema con el que desarrollarán el proyecto a partir de sus intereses, experiencias personales o alguna problemática de su comunidad, etc.
- * **Compilación de datos:** Se investiga acerca del tema, con el fin de recaudar información que sea de utilidad para la elaboración del proyecto. Para ello el profesor puede intervenir a partir de hacer preguntas que ayuden a los participantes a elaborar su plan de trabajo (qué actividades realizará cada uno, qué materiales emplearán, según los tiempos establecidos cómo procederán, etc.)

- * **Ejecución:** Elaboración del producto por parte de los alumnos y de acuerdo con una organización previamente establecida por ellos mismos (un mural, una canción, una pintura, un guión, un huerto, etc.)
- * **Evaluación:** Debido a que este método se caracteriza por romper la barrera que existe entre la escuela y la sociedad, la evaluación consiste en exponer el producto final a la comunidad, o bien se puede realizar una evaluación ordinaria que ayude a ver en qué medida se cumplieron los objetivos del proyecto.

(Benítez, 2014, p.2).

¿Por qué este método es el más adecuado?

Este método se considera efectivo, ya que prioriza los intereses de los participantes, porque son ellos quienes eligen el tema o problemática que trabajan. Además, genera aprendizajes significativos ya que se basa en un problema real, y el participante podrá aplicar dichos conocimientos en situaciones similares.

Al mismo tiempo propicia un trabajo interdisciplinar, puesto que se hace uso de aprendizajes que el alumno ha adquirido en otras disciplinas de la institución educativa y en su vida cotidiana, por ejemplo si tiene que hacer medidas a escala de alguna escultura hará uso de conocimientos matemáticos, si debe hacer un guion de teatro hará uso de lo que ha visto en clases de literatura o español o si se trata de hacer una galería de arte puede hacer uso de lo que vio en la clase de artes visuales, etc.

Entonces, trabajando a la par de la metodología de diseño antes mencionado, se emplea el método de proyectos ya que se aboga por un educando activo y capaz de construir su propio conocimiento, por profesores interesados en seguir aprendiendo a través de su práctica.

Asimismo, se retoma porque hay intención de promover un carácter más práctico en esta área de desarrollo dentro del aula, y para lograrlo, el cambio y la activación pueden comenzar con el docente. Además, este método tiene como objetivo alcanzar un aprendizaje significativo y propone una serie de etapas que describiré a continuación.

Finalmente se considera que la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017) en el nuevo modelo educativo sugiere trabajar con este método y lo considera como el más adecuado para desarrollar el curso de artes, ya que se propicia una interacción con la realidad del alumno a partir de la experiencia y el pensamiento artístico (p. 169).

Entonces se retoma porque hay una intención por promover un carácter más práctico dentro del aula, que contribuya a un aprendizaje significativo en el estudiante. Sin embargo, el profesor no puede abogar por unos alumnos que gusten de crear algo, si él nunca ha sido capaz de ello o bien, si se ha alejado de la actividad artística. Por lo que antes de intentar lograr un cambio en los estudiantes, se deben considerar las dificultades y la reactivación artística de quien enseña.

2.4 El taller: una estrategia para aprender, enseñar e investigar

Es de suma importancia definir por qué se eligió diseñar un taller dirigido a profesores de artes visuales para abordar la problemática relacionada con la formación pedagógica, el diseño curricular y la didáctica. Ahora bien, se optó por un taller debido a su carácter práctico, aunque se utiliza con mayor frecuencia en actividades manuales, creativas y expresivas, su flexibilidad también permite trabajar de manera adecuada en materias de carácter instrumental, en otras palabras, el taller puede utilizarse para educar a los profesores a partir de la acción, lo que permite un acercamiento más directo a la realidad.

Según Ander (citado en Bravo, 2017, p. 18), el taller es una modalidad pedagógica que se basa en aprender haciendo, debido a que los conocimientos se adquieren a través de la práctica concreta, lo que implica la inserción en la realidad social tanto para el docente como para el alumno. Este enfoque se apoya en el principio establecido por Froebel en 1896, que sostiene que aprender algo al verlo y hacerlo es mucho más formativo, enriquecedor y vigorizante que simplemente comunicar ideas verbalmente. Por lo tanto, el taller se organiza en torno a un proyecto concreto, que se logra mediante la colaboración entre el profesorado y los estudiantes, siendo capaz de cumplir tres funciones principales:

- Docencia: El profesor ya no enseña de manera tradicional, sino que se convierte en un asistente técnico que ayuda a aprender.
- Investigación: Se busca la integración de teoría, investigación y práctica a través de un enfoque interdisciplinario y globalizador.
- Servicio: Los alumnos aprenden haciendo, y sus respuestas o soluciones pueden ser, en algunos casos, más válidas que las del propio profesor.

En resumen, el método del taller fomenta la participación, la aplicación práctica del conocimiento y la colaboración entre docentes y estudiantes. Por otra parte, Aylwin de Barros y Gissi Bustos (1977), se refieren al taller como una realidad compleja que privilegia el trabajo en terreno y complementa los aspectos teóricos.

Este enfoque integra tres instancias básicas en un solo esfuerzo:

- Servicio en terreno: Implica una respuesta profesional a las necesidades y demandas que surgen de la realidad en la cual se va a trabajar.
- Proceso pedagógico: Se centra en el desarrollo del alumno y se da como resultado de la vivencia que este tiene de su acción en terreno y de la implementación teórica de esta acción.
- Relación teoría-práctica: Busca superar la antigua separación entre la teoría y la práctica al interaccionar el conocimiento y la acción, aproximándose al campo de la tecnología y de la acción fundamentada (Bravo, 2017, p. 16).

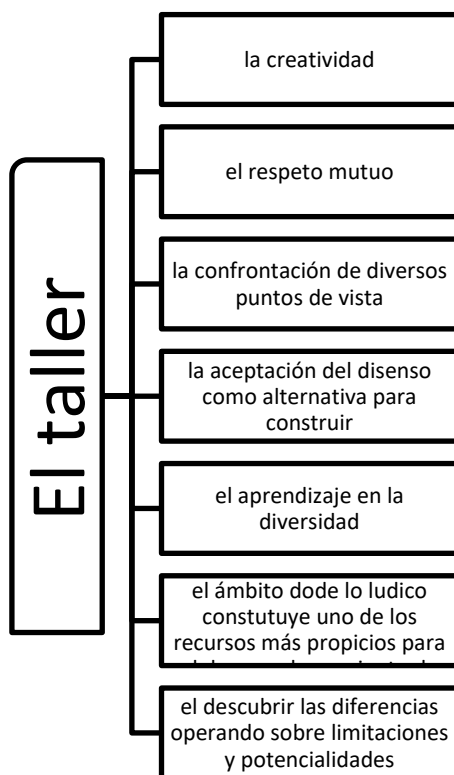
Dichas instancias requieren reflexión, análisis y sistematización para lograr una integración efectiva entre teoría y práctica. Para lograrlo, según Bravo (2017), se debe trascender el concepto de educación tradicional, lo que implica que el alumno deja de ser un receptor pasivo del conocimiento, y el docente no se limita a transmitir teorías alejadas de la práctica y las realidades sociales.

Tanto el docente/facilitador como el alumno/participante se comprometen activamente, ya que se pretende encontrar las formas más eficaces y dinámicas de actuar en relación con las necesidades que presenta la realidad social, porque se busca lograr un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el saber científico y

el saber popular (pp. 18-19). Además, se crean y orientan situaciones que permiten desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas.

Como mencionan Panero, Colombo, Paronzini y Alfonso (2005) el taller es una manera de trabajar en la construcción de bases teóricas a partir de la acción y reflexión individual y colectiva (p. 15). Entonces se trabaja con un taller debido a que el arte es un fenómeno de comunicación en el que siempre se ve involucrado la afectividad, y este se reconoce como uno de los principales lenguajes para expresar el sentir del individuo (Diagrama 1), es decir, se trata de la educación por el arte como medio de expresión que desarrolla la sensibilidad y afectividad que transforma el aprendizaje en un acto placentero.

Diagrama 1- Elementos que promueve el taller educativo.

Elaboración propia basada en: (Panero, Colombo, Paronzini y Alfonso, 2005, p. 15)

De acuerdo con Bravo (2017, p. 121) algunos elementos clave del taller son: datos Generales (sede del taller, fecha y duración, orientador o responsable, participantes; antecedentes, justificación, definir objetivos (general y específico), así como las

actividades, materiales y presupuesto para las actividades (recursos: humanos, materiales) y finalmente el tipo de evaluación que se desea emplear al finalizar el taller. Por otra parte, Flechsig y Schiefelbein (2003) señalan tres principios didácticos implicados en este método de enseñanza, estos son:

- Aprendizaje orientado a la producción: el taller está organizado y funciona orientado por el interés de los participantes de producir algún resultado relativamente preciso.
- Aprendizaje colegial: el aprendizaje se produce gracias a un intercambio de experiencias con participantes que tienen una práctica de un nivel similar.
- Aprendizaje innovador: el aprendizaje se logra como parte de un continuo desarrollo de la práctica, especialmente de los sistemas, procesos y productos (p. 136).

Para cumplir con estos principios, es fundamental verificar que cada participante haga contribuciones al resultado o producto que se pretende hacer con el taller. Esto implica considerar de manera general cuáles serían las tareas que los participantes llevarían a cabo y determinar el número de integrantes por grupo, según la cantidad de asistentes.

A medida que se avanza en el desarrollo del taller, estas tareas pueden reformularse en función de las aportaciones de los participantes o los resultados obtenidos. Finalmente, estos mismos autores sugieren algunas fases a considerar para la programación de un taller, siendo estas:

- Fase de iniciación: Delimitación de los participantes, el marco teórico y la organización.
- Fase de preparación: Los organizadores informan a los participantes sobre el proyecto y las diferentes tareas (o metas de aprendizaje), surgen aportes y, si corresponde, que sean enviados los materiales para su preparación.
- Fase de explicación: Aquí los participantes presentan un esquema de los problemas que enfrentarán o de las tareas, para definir los temas

que se abordarán a lo largo del taller. Se forman grupos de trabajo y se asignan los recursos necesarios.

- Fases de interacción: Los grupos trabajan en la formulación de soluciones o la preparación de productos, se consulta a expertos sobre la información disponible, se utilizan herramientas y se formulan soluciones o propuestas.
- Fase de presentación: Los grupos presentan sus soluciones o productos, se discuten y, si es necesario, se someten a prueba.
- Fase de evaluación: Los participantes discuten los resultados del taller y sus perspectivas de aplicación, evalúan sus procesos de aprendizaje y sus nuevos conocimientos, terminan las actividades finales, y finalmente formulan, preparan y presentan un informe final (Flehsig y Schiefelbein, 2003, p. 137).

En este caso, el taller fue diseñado específicamente para docentes, por lo que es importante responder: ¿Quiénes son considerados “docentes”? Retomando a Bravo (2017, p. 97), se refiere a todas las personas, independientemente de si tienen formación pedagógica o no, que, por vocación humana y compromiso social, se dedican a ayudar a otros en su desarrollo. Esto significa que pueden participar tanto aquellos con experiencia previa en el tema específico como aquellos que poseen conocimientos fundamentales o experiencias básicas.

En resumen, el taller es un espacio que permite compartir conocimientos, fomentar el aprendizaje continuo y promover el crecimiento profesional. Particularmente en este caso, los cursos-taller de artes visuales ofrecen una propuesta educativa integral que combina teoría y práctica. Estos cursos son especialmente valiosos para profesores y estudiantes, ya que se adaptan a las necesidades específicas de cada participante. Algunos beneficios clave de los cursos-taller en Artes Visuales son:

- Experiencia enriquecedora: Los participantes tienen la oportunidad de explorar técnicas creativas y desarrollar habilidades prácticas en un entorno guiado.

- **Conexión con la realidad social y cultural:** Estos cursos permiten establecer una relación significativa entre la asignatura y el contexto real en el que se enseña y aprende. Esto incluye considerar factores como el tiempo, los recursos disponibles y la infraestructura.
- **Fortalecimiento de habilidades:** Los talleres brindan la posibilidad de profundizar en conocimientos específicos relacionados con las artes visuales, lo que contribuye al crecimiento profesional y personal.

En conclusión, los cursos-taller en artes visuales son una oportunidad valiosa para enriquecer la formación, fomentar la creatividad y establecer una conexión significativa entre el aula y la realidad cultural.

2.4.1 Rol de los participantes y el coordinador

En el taller educativo pretende superar una educación tradicional, donde el educando (participante) solo fungía como receptor se mantiene pasivo y el profesor se convierte en mero transmisor y teorizador de conocimientos, distanciando la práctica de la realidad social. Por lo que permite trabajar de manera conjunta la teoría y la práctica a través de actividades específicas, orientadas hacia una estrecha relación con la realidad social, como el intercambio de experiencias de los participantes.

En el contexto de los talleres educativos, se busca superar el enfoque tradicional en el que el estudiante era un mero receptor pasivo y el profesor se limitaba a transmitir conocimientos teóricos. Esta metodología alejaba la práctica de la realidad social. En contraste, los talleres educativos permiten integrar teoría y práctica mediante actividades específicas. Estas actividades están diseñadas para establecer una estrecha relación con la realidad social.

Además, fomentan el intercambio de experiencias entre los participantes. Ya que como menciona Ander (1986) “el taller es un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo” (citado en Universidad Antioquia, 2003, p. 3). En síntesis, los talleres educativos buscan una interacción activa entre teoría y práctica, enriqueciendo así la experiencia de aprendizaje y acercándose a la realidad social.

I- Rol de los participantes.

A la par, de acuerdo con Flechsig y Schiefelbein (2003) el rol de los participantes consiste en crear información suficiente y necesaria para la formulación del producto, organizar el proceso de aprendizaje y de difundir los resultados (p. 137). Para ofrecer un aporte personal, crítico y creativo, partiendo de su propia realidad y transformándose en sujetos creadores de su propio aprendizaje.

Mientras tanto Bravo (2017) afirma que los alumnos/ participantes deben expresarse, argumentar y analizar. En ocasiones, también manipulan herramientas y equipos según el tipo y objetivo del taller. Es crucial que actúen con responsabilidad y compromiso. La participación cooperativa implica una planificación colectiva de actividades y objetivos, respetando los objetivos establecidos. En lugar de simplemente memorizar conocimientos, se fomenta la aplicación de teorías, el uso de información y la resolución de problemas (p. 21). Sin embargo, en esta participación simultánea no debe perderse el rigor de ofrecer soluciones basadas en la teoría.

Además, se pretende que tanto el coordinador como el participante trabajen de manera conjunta y dialógica para lograr los objetivos deseados o solucionar problemas específicos, a través de un pensamiento reflexivo, un trabajo en equipo e interdisciplinario, logrando vincular los aprendizajes con la resolución de problemas vigentes, es decir, necesidades reales de los participantes. A la vez que contribuye a una formación permanente en tanto desarrolla actividades como la creatividad, iniciativa, actitud investigadora y originalidad de los participantes (Bravo, 2017, p. 43), ya que está dirigido a encontrar soluciones innovadoras a problemas de la práctica y la investigación.

II- Rol del coordinador.

Ahora bien, el coordinador del taller debe poseer habilidades en dinámica de grupos, comunicación y sistematización de conocimientos talleres (Flechsig y Schiefelbein, 2003, p. 138). Además, es fundamental tener en cuenta varios aspectos organizativos:

- Necesidades para resolver: Identificar claramente los objetivos y las necesidades que el taller busca abordar.

- Espacio y lugar: Evaluar cuidadosamente el lugar donde se llevará a cabo el taller. Esto incluye considerar la disposición física, la accesibilidad y la comodidad para los participantes.
- Público objetivo: Definir el grupo al que va dirigido el taller. ¿Son estudiantes, profesionales o personas con intereses específicos?
- Recursos disponibles: Evaluar los recursos disponibles, como materiales, tecnología y apoyo logístico.
- Contexto social: Considerar el entorno social y cultural en el que se desarrollará el taller. Esto puede afectar la dinámica y la comunicación entre los participantes.

Entonces, la planificación y la atención a estos detalles son esenciales para garantizar un taller efectivo y enriquecedor. En este caso el coordinador desempeña un papel crucial al coordinar y dirigir al grupo hacia objetivos establecidos, ya que como menciona Bravo (2017) para lograrlo, debe dominar el tema del taller y tener la habilidad de cuestionar a los participantes, estimulando su reflexión, promueve y propone actividades que faciliten el vínculo grupal y la tarea, salvaguarda la libertad de expresión, interviene para explicar, lograr nuevos enlaces y estimular el pasaje de lo vivencial y afectivo a lo conceptual y teórico, favorece la evaluación y realimentación permanente, apelar a las experiencias positivas cotidianas (pp. 19-20). Así los participantes se mantienen en un constante estado de interrogante, enriqueciendo su conocimiento.

En resumen, podemos decir que las funciones principales del coordinador son:

- Promover actividades: Diseñar y fomentar dinámicas que estimulen la participación y el aprendizaje.
- Mantener el interés: Mantener a los participantes comprometidos y motivados en el tema.
- Fomentar la participación y la libre expresión: Crear un ambiente donde todos se sientan cómodos compartiendo sus ideas.

- Facilitar la evaluación y retroalimentación continua: Proporcionar oportunidades para evaluar el progreso y ajustar el enfoque según sea necesario.

Finalmente, respecto a la evaluación es importante considerarla a partir de determinar si el taller ha cumplido sus objetivos estratégicos. Esto implica analizar la productividad y el impacto social de las actividades realizadas. Algunos aspectos clave a evaluar son: en qué grado los participantes, el grupo, la institución o la comunidad han mejorado, es decir, evaluar el beneficio, los resultados de aprendizaje, de solución de problemas, económicos o sociales obtenidos mediante el taller. (Bravo, 2017, p. 131). A partir de recolectar los materiales o documentos acordados en el taller, definir criterios de evaluación o elaborar un informe evaluativo, donde se especifiquen los temas de evaluación y el método empleado para ello, así como algunas recomendaciones.

CAPÍTULO III LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

3.1 Perfil del profesor de Artes Visuales

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la educación en general, y la educación artística no ha sido la excepción. En México, se han observado varios cambios y desafíos en este campo, como la interrupción de la educación, ya que la pandemia ha provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas educativos, afectando a casi 1.600 millones de alumnos en más de 190 países (UNAM, 2021). Esta interrupción ha tenido efectos considerables en la educación artística, provocando a su vez una crisis que ha estimulado la innovación en el sector educativo. Se han aplicado enfoques innovadores en apoyo de la continuidad de la educación y la formación, recurriendo a la radio y la televisión y a materiales para llevar.

Derivado de ello, la educación en línea ha tomado fuerza a través de diversas plataformas, de este modo el arte y la cultura se han mantenido vivos en medio de la pandemia por el COVID-19. Se han realizado conciertos y visitas guiadas online a museos o recintos patrimoniales. Sin embargo, aún persisten los retos de la enseñanza artística, por ejemplo, en el conversatorio “Procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes desde el confinamiento: experiencias exitosas en tiempos de pandemia”, se analizaron no sólo las dificultades, frustraciones e incertidumbre que se ha registrado en la enseñanza-aprendizaje de las artes en el nivel superior, sino también los hallazgos, valiosas oportunidades y nuevas maneras de pensarse en lo individual y en lo colectivo.

Estos cambios y desafíos han llevado a una reevaluación de cómo se enseña el arte en México, y han abierto nuevas oportunidades para la innovación y la adaptación en la educación artística. De acuerdo con la Nueva Escuela Mexicana (NEM), algunas problemáticas que persisten en la educación artística, son la falta de recursos económicos, debido a que la educación artística a menudo carece de los recursos económicos necesarios para su implementación efectiva, aunado a que no todos los

estudiantes tienen el mismo acceso a la educación artística, lo que puede crear desigualdades y finalmente la problemática que hemos enfatizado respecto a que los docentes de educación artística a menudo carecen de la formación necesaria para enseñar eficazmente, lo que puede limitar su impacto.

Estos desafíos son significativos, pero también representan oportunidades para mejorar y fortalecer la educación artística en México. Por ello, en los nuevos planes y programas educativos de la NEM se pretende mejorar el proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes del país, atendiendo no sólo al desempeño de estos, sino también al docente como agente clave de dicho proceso. Por lo tanto, se pretende una transformación en la práctica pedagógica, para que ésta no se mantenga en una mera exposición de los temas y una escasa motivación de los alumnos para involucrarse en su propio proceso de aprendizaje, lo que impide observar a los alumnos activos e interesados en seguir aprendiendo. Por ende, se pretende fortalecer la condición profesional de los docentes en servicio y asegurar una adecuada formación inicial que garantice el desempeño de los mismos.

De este modo la Secretaría de Educación Pública ha determinado los perfiles, parámetros e indicadores que deben guiar la práctica docente en todos los niveles educativos de la educación básica para el ciclo escolar 2018-2019, pues acorde a la Ley General de Servicio Profesional Docente y trabajando de la mano con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente estos elementos son la base del proceso de evaluación y la guía para trabajar una formación continua en tanto permite su ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento como un profesional de la educación.

De ahí que todos estos elementos concreten las funciones de docencia, expresen ciertas características, cualidades y aptitudes anheladas, como poseer un buen desempeño en el desarrollo de una planeación de curso, tener un dominio de los contenidos, regular un ambiente de inclusión en el aula, llevar a cabo prácticas didácticas, ser capaz de diseñar y aplicar evaluaciones para averiguar el desempeño

de los estudiantes, hacer uso provechoso del tiempo escolar y cumplir con los niveles de competencia idóneos para su labor.

El perfil docente se aplica en los tres niveles de educación básica porque cuenta con un carácter nacional y general, además se divide en 5 dimensiones (SEP, 2018, p. 12.) que a su vez contienen los parámetros e indicadores que los caracterizan (Cuadro 1), siendo vigente para todos los profesores independientemente de la disciplina que desempeñen. Sin embargo, al revisar versiones anteriores del documento se encontró que se estipula el mismo perfil desde el ciclo escolar 2015-2016 hasta este último ciclo de 2018-2019, lo que provoca una controversia en tanto se considera que el nuevo modelo educativo propone metas distintas a los planes y programas del 2011, es decir, aunque se exige una mejoría en la práctica de los profesores y se intenta tener mayor profesionalismo, se les ha demandado no más de lo que ya se les exigía anteriormente.

Cuadro 1- Dimensiones del perfil docente.

P E R F I L	Dimensión 1	Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender.
	Dimensión 2	Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica pertinente.
	Dimensión 3	Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje.
	Dimensión 4	Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos.
	Dimensión 5	Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad.

Elaboración propia con base en (SEP, 2018, p. 12.)

Por otra parte, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) junto con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), elaboraron un manual de perfiles docentes, ante la preocupación por mejorar la calidad educativa mediante una contratación de personal más asertiva, donde las instituciones educativas contraten académicos que puedan tener un mejor desempeño.

En dicho documento se encuentra definido el perfil según el nivel educativo, el puesto que demandan y la preparación académica con la que deben contar para poder ser contratados. En el caso de escuela secundaria y para el puesto de maestro en la asignatura de educación artística, se da apertura a los siguientes profesionistas:

- Profesor de la academia de danza mexicana del INBA.
- Licenciado en educación artística, básica o maestro normalista con conocimientos de educación artística.
- Licenciado en cualquier actividad artística egresado de instituciones universitarias.
- Bachillerato y diplomas que acrediten actividades musicales, o artísticas que comprueben un mínimo de 400 horas de capacitación (SNTE, 2007, p. 17).

Entonces, a pesar de que se tiene la intención de mejorar la práctica docente hay cierta pérdida de rigor en cuanto a la contratación del profesorado, porque acepta a jóvenes de bachillerato que tienen una breve formación en artes pero que carecen totalmente de conocimientos didácticos o pedagógicos para impartir una clase. Un caso similar ocurrió en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) quien publicó un profesiograma, donde se concreta el perfil docente y el puesto que se solicitaba, así como las actividades a realizar. En la escuela secundaria para ser contratado como profesor de artes se da paso a diversas licenciaturas que se encuentran detalladas en la siguiente tabla (Tabla 1).

Algunas actividades que sobresalen son: tener un dominio técnico-pedagógico para impartir educación secundaria, elaborar planeaciones de acuerdo con las demandas establecidas por la SEP, realizar evaluaciones durante todo el curso (inicial, parcial y final) y promover la participación de los padres de familia en el proceso educativo (SEV, 2010, p. 24-35).

En este caso el perfil docente que se demanda es más profesional, la contrariedad es que se enfoca en contratar artistas que probablemente carecen de conocimientos

pedagógicos que les permitan desarrollar una clase de la manera más acertada. Además de algunos profesionistas como por ejemplo los de música quienes se especializan en instrumentos como el oboe, el piano, o el arpa por mencionar algunos, al analizarse de manera más detenida se puede hacer evidente que la mayoría de las instituciones no cuenta con estos instrumentos.

Por lo que estos profesionistas al momento de dar la clase de música solo podrán hacer uso de elementos que se encuentren a la par del nivel económico de los alumnos, como sería el caso de flautas y quizá guitarra. Una situación similar pasaría con los profesionales que imparten Artes Visuales o alguna de las otras disciplinas artísticas, se caería en una práctica conformista, donde se trabaja con los pocos recursos que ofrece la institución.

Tabla 1- Perfil docente de profesores de Educación Artística en escuelas secundarias generales y técnicas de acuerdo con la SEV.

Formación inicial			
Educación Artística	Danza	Teatro	Música
*Licenciado en educación media en educación artística.	*Licenciado en Danza folklórica.	*Licenciado en educación artística en teatro.	*Licenciado en educación artística en música.
*Licenciado en educación artística.	*Licenciado en educación artística	*Actuación (egresados de la escuela de arte teatral del INBA).	*Licenciado en enseñanza de canto e instrumento.
*Licenciado en Artes plásticas.	*Licenciado en enseñanza de la danza.	*Licenciado en arte dramático.	*Licenciado en enseñanza musical escolar.
*Licenciado en educación artística en artesanías.	*Licenciado en docencia de la danza clásica	*Licenciado en arte de actuación.	*Cantante de Ópera.
*Licenciado en Educación e Investigación Artística.	*Profesor de danza clásica.	*Técnico en teatro.	*Concertista de piano
*Licenciado en arte en plásticas.	*Bailarín ejecutante de danza clásica.		*Dirección de arpa
	*Bailarín ejecutante de danza contemporánea.		*Dirección de clarinete
			*Dirección de Flauta
			*Dirección de Guitarra

*Licenciado en arte en visuales. *Licenciado en artes gráficas.	*Bailarín ejecutante de danza folklórica.		
--	---	--	--

Elaboración propia con base en (SEV, 2010, pp. 24-35).

3.2 FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Existe una debilidad en la formación inicial de los profesores que actualmente imparten Artes Visuales, ya que son muy pocas las universidades que se hacen cargo de formar a profesores de artes para educación básica, pues suelen estar diseñadas para formar artistas más que para profesores de arte, y aquellos que suelen contar con una formación adecuada para la materia optan por laborar en escuelas privadas, donde saben que las condiciones, los espacios de trabajo, los recursos e inclusive el valor que se otorga a las artes visuales es mayor que en las instituciones públicas.

Incluso hay escuelas donde el profesor de arte tiene una formación básica general, pero que debido al poco tiempo libre que puede tener no es capaz de iniciar o finalizar un curso en educación artística, por lo que le es imposible enseñar algo que desconoce, que no domina. Pero después de todo saca adelante el ciclo escolar, con la experiencia que tuvo en su formación inicial o anterior a ella, y en el mejor de los casos con la experiencia que va adquiriendo en los aciertos y errores de su práctica docente.

Por su parte la SEP (2018) afirma que, a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la única vía de acceso a la docencia es el examen de ingreso a la educación básica, siendo vigente para los egresados de las escuelas normales como los que provienen de instituciones de educación superior que cuenten con el título de las carreras afines a los perfiles docentes que ya se han señalado anteriormente. De este modo, al ser idóneos en el examen, se considera que tienen un dominio programático y pedagógico.

Al mismo tiempo se hace hincapié en que la educación normal debe ajustar su currículo escolar, para mantenerse como el pilar de la formación inicial de los maestros de

educación básica. Debido a que se requiere de un profesor que antes de enseñar, comprenda el arte a partir de haber tenido una experiencia artística (Eisner, 2003 citado en SEP, 2011, p. 241), para ubicarse en el rol de artista y desarrollar sensibilidad hacia la experiencia estética

Porque como menciona Wagner (2003, citado en SEP, 2011, p. 242) éste requiere de una formación diferente a la del artista, ya que durante la formación inicial del profesorado debe haber un equilibrio entre los contenidos pedagógicos y artísticos, debido a que demandan prácticas artísticas que puedan implementar en el aula para conocer el alcance que pueden tener los contenidos de la asignatura y la aplicación de prácticas artísticas en el contexto escolar. Del mismo modo Bamford (2009) señala la necesidad de que los profesores tengan una formación artística adecuada; esto no significa que haya que hacerlos especialistas en alguna disciplina, más bien tiene la intención de establecer un referente teórico-metodológico de sus propias potencialidades.

Para esto la SEP (2011) plantea conocimientos pedagógicos, habilidades y actitudes que debe poseer el profesorado de artes. En primer lugar, los conocimientos pedagógicos que deben desarrollarse son:

a) Conocimiento para la planeación: Es necesario conocer el enfoque constructivista, para un adecuado conocimiento didáctico y metodológico que permita el diseño del curso de artes.

b) Conocimientos para el seguimiento y control: A partir de la planeación es necesario que los maestros conozcan y dominen el diseño y manejo de instrumentos de seguimiento, como son: los registros, las escalas, las listas de cotejo, las rúbricas, etc., mismos que deben ser claros, objetivos y prácticos, porque darán cuenta del progreso o estancamiento que los estudiantes manifiesten durante el transcurso de su formación.

c) Conocimientos para la evaluación: El momento de evaluación no sólo se refiere a la asignación numérica de una calificación para cada estudiante sino de una valoración

integral del trabajo desarrollado por el docente, los alumnos y la misma institución; además de que ayuda a conocer el resultado y la calidad de la planeación del curso (p. 247-250).

Debido que no es suficiente con tener exclusivo conocimiento teórico para el desarrollo y éxito de la actividad docente es necesaria la acumulación de experiencia que unida a las características personales innatas y habilidades docentes contribuirán al logro de un mejor resultado, estas destrezas son:

a) *Habilidades docentes para la planeación*: Es importante que el profesor desarrolle habilidades para adecuar el conocimiento de las teorías, métodos y estrategias a la realidad educativa.

b) *Habilidades docentes para el seguimiento y control*: Se necesitarán para conocer los procesos que los educativos desarrollen, así como las evidencias de logro, la apropiación del contenido, la adquisición de competencias propias de la asignatura y el logro de aprendizajes significativos.

c) *Habilidades docentes para la evaluación*: La evaluación no puede reducirse a la aplicación de un examen escrito o de corte memorístico; sino que es necesario elaborar trabajos de investigación, ensayos, exposiciones y demostraciones de lo que se hace a partir de procesos de desarrollo y de productos terminados (SEP, 2011, pp. 250-. 255).

Respecto a las actitudes profesionales de los docentes se dice que estas guardan una relación directa con el cuerpo de valores que poseen, ya que son una expresión de los mismos pues “en toda práctica pedagógica se evidencian los valores, las creencias, las concepciones, los modelos de pensamiento, incluyendo la formación y la experiencia de quien conduce el aprendizaje” (Castro, 2006, pp. 201-215 citado en SEP, 2011, p. 255). Para esto se enfatizan las siguientes condiciones:

a) *Actitudes profesionales en la planeación*: Se debe contar con la disposición para diseñar el programa de un curso, acompañado de actitudes como asertividad, respeto

y responsabilidad en relación con los contenidos, los criterios metodológicos y las consideraciones para la evaluación.

b) Actitudes profesionales en el seguimiento y control: En este caso se deben considerar la motivación, el buen trato y el interés hacia el alumno, así como su desempeño dentro del aula, porque serán ejes rectores que favorecerá el desarrollo de la confianza y una actitud positiva hacia la asignatura y el docente.

c) Actitudes profesionales en la evaluación: Es importante adoptar una actitud ética que implique la atención hacia el proceso de una evaluación con responsabilidad en el manejo de las escalas y los registros, así como una actitud respetuosa para poder llevar a cabo procesos de coevaluación y autoevaluación con los alumnos (pp. 247-258).

Para dar mayor precisión a estas afirmaciones se hizo una búsqueda de instituciones que ofrecen una licenciatura en formación docente para la educación secundaria, con el fin de buscar las especialidades a las que se dirigía dicha oferta, pero se encontró que ninguna de las 119 instituciones ofrecía un especialidad en educación artística, pues estas se dirigían particularmente a: español, matemáticas, lengua extranjera (inglés), formación cívica y ética, biología, historia, química, telesecundaria y ciencias sociales (ANUIES, 2017).

Mientras que en el plan de estudios de la normal superior, donde se imparte la licenciatura en educación secundaria, se desarrollan contenidos referentes a la educación en México, planeación didáctica y evaluación, adolescentes en situaciones de riesgo, gestión escolar y propuestas didácticas, así como materias optativas y por especialidad, pero no hay una especialidad en artes.

No obstante, en el mismo documento se menciona que las escuelas normales deben ofrecer oportunidades y recursos para la formación complementaria de los estudiantes, y que no necesariamente éstos se encontraran escritos en el plan de estudios (SEP, 2010, p. 27). Esto con el fin de no saturar los contenidos o imponer un programa rígido, sino que más bien estos correspondan al interés del estudiante y la institución misma.

Además, para ofrecer esta formación complementaria se sugiere pedir ayuda a otras instituciones de educación superior y atender a los campos de: lengua extranjera, lengua indígena, computación, expresión artística y deportiva. En este caso la SEP financiará las instalaciones y el equipo necesarios para poder llevar a cabo el programa que desarrolle la institución.

Por otra parte, en el análisis de algunos programas de instituciones que imparten la licenciatura en artes visuales (Tabla 2) se encontró que:

- La metodología de trabajo más frecuente es la de proyectos.
- Es mínima o nula la existencia de asignaturas que apoyen una formación dirigida a la educación artística como la didáctica.

Al respecto en el plan de estudios de la Universidad de las Artes (2008), se imparte una materia dirigida a la didáctica y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hay dos asignaturas optativas en los últimos semestres, dirigidas a este campo que son:

- **Educación para las artes:** Trata de analizar una serie de elementos teóricos en el campo de la educación, la didáctica e integrarlos con los conocimientos adquiridos previamente para el desarrollo de proyectos de planes y programas de estudio aplicables en el campo de las artes.
- **Fundamentos de didáctica y planeación educativa para las Artes:** Se trata de explorar y experimentar los fundamentos teórico-prácticos de la didáctica y su planeación para su derivación en una práctica educativa profesional en los campos de la docencia en artes (UNAM, 2013, p. 15).

Tabla 2 – Instituciones que brindan la Licenciatura en Artes Visuales o afines.

	Institución	Ubicación	Disciplina
1	Instituto Cultural de Aguascalientes	Aguascalientes	Licenciatura en Artes Visuales

2	Escuela Superior de Artes Visuales	Aguascalientes	Licenciatura en Artes Visuales
3	Sistema de Educación e Investigación Universitaria A.C.	Baja California Sur	Licenciatura en Artes Visuales
4	Centro Cultural de Educación Artística Titi Ta	Chiapas	Licenciatura en Artes
5	Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas	Chiapas	Licenciatura en Artes Visuales
6	Centro Regional de Estudio Superiores Palmore	Chihuahua	Licenciatura en Artes Visuales
7	Universidad Autónoma de Chihuahua	Chihuahua	Licenciatura en Artes Plásticas
8	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Chihuahua	Licenciatura en Artes Visuales
9	Universidad Autónoma de Coahuila	Coahuila	Licenciatura en Artes Plásticas
10	Universidad de Colima	Colima	Licenciatura en Artes Visuales
11	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	Ciudad de México	Licenciatura en Artes Visuales Licenciatura en Artes Plásticas
12	Universidad del Claustro de Sor Juana	Ciudad de México	Licenciatura en Arte
13	Universidad Nacional Autónoma de México	Ciudad de México	Licenciatura en Artes Visuales
14	Universidad Juárez del Estado de Durango	Durango	Licenciatura en Artes Visuales
15	Instituto Allende	Guanajuato	Licenciatura en Artes Visuales
16	Universidad de Guanajuato	Guanajuato	Licenciatura en Artes Plásticas
17	Universidad Autónoma de Guerrero	Guerrero	Licenciatura en Artes
18	Instituto Superior de Artes Pedro Cano	Guerrero	Licenciatura en la enseñanza de las Artes
19	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Hidalgo	Licenciatura en Artes Visuales
20	Universidad de Guadalajara	Guadalajara	Licenciatura en Artes Visuales
21	Universidad Anáhuac	México	Licenciatura en Artes Visuales
22	Universidad Autónoma del Estado de México	México	Licenciatura en Artes Plásticas

23	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	Michoacán	Licenciatura en Artes Visuales
24	Centro Morelense de las Artes	Michoacán	Licenciatura en Artes Visuales
25	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Morelos	Licenciatura en Artes
26	Universidad autónoma de Nuevo León	Nuevo León	Licenciatura en Artes Visuales
27	Universidad de Montemorelos	Nuevo León	Licenciatura en Artes Visuales
28	Universidad de Monterrey	Nuevo León	Licenciatura en Artes
29	Universidad humanista de las Américas	Nuevo León	Licenciatura en Artes
30	Instituto de Estudios Superiores en Artes Escénicas de Oaxaca	Oaxaca	Licenciatura en Artes
31	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Puebla	Licenciatura en Artes Plásticas
32	Fundación Universidad de las Américas, Puebla	Puebla	Licenciatura en Artes Plásticas
33	Universidad Autónoma de Querétaro	Querétaro	Licenciatura en Artes Visuales
34	Sistema Educativo Estatal Regular	San Luis Potosí	Licenciatura en Artes Plásticas
35	Universidad Autónoma de Sinaloa	Sinaloa	Licenciatura en Artes Plásticas
36	Universidad Autónoma de Tlaxcala	Tlaxcala	Licenciatura en Artes Visuales
37	Universidad Veracruzana	Veracruz	Licenciatura en Artes Visuales
38	Escuela Superior de artes de Yucatán	Yucatán	Licenciatura en Artes Visuales
39	Universidad autónoma de Yucatán	Yucatán	Licenciatura en Artes Visuales
40	Instituto Superior de Educación Artística Calmecac	Zacatecas	Licenciatura en Artes
41	Universidad autónoma de Zacatecas	Zacatecas	Licenciatura en Artes

Recuperado de: ANUIES, 2017.

En este caso se trataría de artistas que encuentran en el sector educativo otra posibilidad para desempeñarse laboralmente y que son contratados para impartir la asignatura de artes visuales. Por lo que resulta necesario acercar la formación

pedagógica a todos ellos, porque “toda práctica docente implica el estudio sistemático de las bases conceptuales o teorías referenciales que fundamentan el ejercicio de la profesión, tanto en el área pedagógica como artística” (Castro, 2006, p. 201-215, citado en SEP, 2011, p. 247).

Ya que se enfrentan a problemas como: planear y organizar una clase que vaya de acuerdo con la visión y misión de la institución donde laboran o de lo que sugieren los planes y programas del modelo educativo; aplicar y dar seguimiento a las actividades de trabajo grupal o individual, porque estas le exigen conocer estrategias de motivación y manejo de la comunicación con los adolescentes.

A la par Wagner y Al-Amri señalan algunas características con las que deberían contar los programas de formación docente para profesores de educación artística:

Wagner (2003)	Al-Amri (2006)
Actitud investigadora frente a los fenómenos artísticos y educativos (conocer, cuestionar).	Una preparación que favorezca la integración de los campos de conocimiento relacionados con las artes en la educación de las artes (historia del arte, crítica del arte, estética y producción artística, etcétera).
Apropiarse y generar conocimientos escolares (promover).	Preparación de los maestros en museos de arte/galerías, teatros, etcétera.
Comprender los procesos de producción y apreciación sociocultural (contextualizar).	Preparación de los maestros en una educación artística multicultural (M-CAE, por sus siglas en inglés).
Sensibilidad estética (comunicar).	Preparación de los maestros en una educación artística de la cultura visual (VCAE, por sus siglas en inglés).
Utilizar el pensamiento visual y metafórico en la práctica educativa (crear e imaginar).	Preparación de los maestros en arte y nuevas tecnologías.

Elaboración propia con base en: (SEP, 2011, p. 245 – 246)

A esto se puede agregar que los programas de calidad de educación artística, según señala Bamford (2009, citado por SEP, 2011, pp. 265-267), se caracterizan por una colaboración activa, responsabilidad compartida en la planificación, combinación entre

enfoques de educación en las artes y a través de las artes y reflexión crítica, por mencionar algunos. Para conseguir estas características propone considerar medidas estructurales como la formación continua; la flexibilidad entre la escuela, la organización y la comunidad.; educación artística basada en proyectos; el fomento a la investigación y creación activa; hacer uso de recursos y el entorno y crear una combinación de lenguajes artísticos, pedagogía creativa y en contenidos educativos, entre otros.

Respecto a la instrucción inicial del profesorado en el campo de educación artística, en todo el país se registraron menos de 20 instituciones que brindan este servicio (Anexo 3). Al analizar los programas más significativos encontramos que:

A. Las áreas de formación se encuentran divididos principalmente en:

- Formación básica: Esta primera etapa pertenece al tronco común de la carrera, dado que se trata de una línea general donde se brindan los conocimientos primordiales que servirán a los estudiantes en el resto de su carrera y dónde además se retoman contenidos relacionados con el nivel educativo anterior (medio superior).
- Formación disciplinaria: Aquí comienza una introducción e iniciación de las disciplinas artísticas que se desarrollarán a lo largo de la licenciatura como son: artes visuales, artes plásticas, teatro, danza y música. Además de bases didácticas generales. Esto con el fin de interesar al profesorado en alguna de ellas.
- Formación terminal o profesional: Se trata de la etapa final de la licenciatura, por lo que el profesorado tiene la opción de elegir materias optativas, que le servirán para especializarse en la enseñanza de alguna de las artes. A la vez que se promueven las experiencias educativas de los docentes, que consiste en la expresión y creación artística. Y se ofrecen didácticas específicas de cada disciplina.

B. Algunos contenidos frecuentes son:

- Investigación (métodos cuantitativos y cualitativos).

- Bases teóricas de la educación artística (arte e ideología, filosofía y estética del arte, sociología del arte, historia del arte, paradigmas del arte, etc.).
- Didáctica general.
- Diseño curricular (Planeación educativa).
- Psicología del aprendizaje (teorías del aprendizaje psicología educativa, psicología del desarrollo).
- Disciplinas (artes visuales o artes plásticas, música, artes escénicas, actuación o teatro, ballet o danza).
- TIC (tecnología educativa y computación).
- Práctica docente (laboratorio de docencia).
- Lectura y redacción.

Entonces, a pesar de que se imparten prácticamente las mismas disciplinas, algunos programas suelen inclinarse más hacia la danza y la música y en estos casos se quedan en una mera introducción de las demás disciplinas. Por otra parte, sólo un programa trabajaba cada disciplina por separado y además por nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria) lo cual es más adecuado, porque de este modo se estaría tomando en cuenta el desarrollo y capacidades con las que cuenta la población estudiantil a la que va dirigida.

Además, se desatiende uno de los campos principales que le serán útiles al profesorado en servicio, que es la didáctica disciplinar, es decir, aquella que corresponde a la enseñanza de cada una de las disciplinas o aquella que el docente decida impartir. Sólo se le dan conocimientos generales de la didáctica que le pueden ayudar a planear una clase, pero lo más ideal sería tomar en cuenta el contexto, las características del alumno y la modalidad que se va a impartir.

3.3 FORMACIÓN CONTINUA DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Respecto a la formación de profesores para la educación artística en básica del país, se pueden distinguir dos tendencias: aprendizajes de contenidos disciplinares y el desarrollo de competencias profesionales (SEP, 2011, p. 240). Teniendo como

consecuencia la integración de saberes teóricos, prácticos y actitudinales. En el caso de los programas de formación continua se recomienda poner énfasis en el análisis y reflexión crítica de las experiencias docentes, de aprendizaje y evaluación (SEP, 2011, p. 242).

La formación continua de los docentes de educación artística es fundamental para mantener actualizados sus conocimientos y habilidades, permitiéndoles brindar una educación de calidad y adaptarse a las necesidades cambiantes de sus estudiantes. Este proceso de desarrollo profesional constante es crucial para el crecimiento y mejora de la práctica docente en el campo de las artes. Algunos aspectos clave que resaltan la importancia de la formación continua para estos educadores incluyen:

- Actualización de conocimientos: La formación continua permite a los docentes mantenerse al día con las últimas tendencias, técnicas y teorías en educación artística, enriqueciendo su práctica pedagógica.
- Desarrollo de habilidades: A través de talleres, cursos y capacitaciones, los docentes pueden perfeccionar sus habilidades artísticas y pedagógicas, mejorando su efectividad en el aula.
- Adaptación a nuevos enfoques: La educación artística evoluciona constantemente, y la formación continua ayuda a los docentes a adaptarse a enfoques innovadores y a implementar estrategias didácticas efectivas.
- Intercambio de experiencias: La formación continua brinda oportunidades para que los docentes compartan experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas con sus colegas, fomentando el crecimiento profesional colaborativo.
- Motivación y satisfacción docente: Cuando los docentes tienen acceso a oportunidades de desarrollo profesional continuo, se sienten más motivados, comprometidos y satisfechos con su labor, lo que se refleja positivamente en su desempeño en el aula.
- Mejora de la calidad educativa: Al mantener a los docentes actualizados y capacitados, la formación continua contribuye a mejorar la calidad de la

educación artística que reciben los estudiantes, fomentando su creatividad, apreciación estética y desarrollo integral.

En conclusión, la formación continua de los docentes de educación artística es una inversión valiosa que beneficia a los educadores, estudiantes y al sistema educativo en su conjunto. Al priorizar el desarrollo profesional constante de estos docentes, se sientan las bases para una educación artística de excelencia, que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI con creatividad, sensibilidad y habilidades artísticas sólidas.

Mientras tanto en el Programa de Formación Continua (2018) se especifica que su labor consiste en trabajar con los docentes durante su servicio profesional en el desarrollo de competencias y habilidades que se especifican en el perfil profesional e implementar estrategias que perfeccionen su práctica. Asimismo, se establecen como prioritarias siete líneas:

- Formación continua para alcanzar el perfil profesional que se requiere.
- Desarrollo de competencias para el uso de las TIC en el trabajo colaborativo.
- Formación del personal del Servicio de Asistencia a la Escuela (SATE).
- Desarrollo de capacidades de liderazgo y gestión escolar.
- Desarrollo de competencias para realizar una evaluación interna.
- Dominio de contenidos disciplinares.
- Actualización en el nuevo modelo educativo y en los programas institucionales para la inclusión y la equidad.

Además, se dice que los docentes tienen la opción de elegir los cursos que consideran necesarios para mejorar su práctica, o bien elegir la modalidad en la que se desea cursar (presencial, virtual o mixta). Siendo un punto de encuentro, que al finalizar el curso se desarrolle y ponga en práctica un proyecto escolar.

A través del SATE, también se ofrecen tutorías a quienes inicien su servicio como docentes, con el fin de apoyar, acompañar y fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias profesionales que trae consigo el recién egresado (SEP, 2018, p. 49).

Por otra parte, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) establece varias estrategias para el desarrollo de la nueva educación artística y la formación continua de los profesores en México. En primer lugar, se plantea una Estrategia Nacional de Formación Continua 2023, esta estrategia fue elaborada por la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos adscrita a la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, de la Secretaría de Educación Pública. La estrategia reconoce a los docentes como profesionales de la educación y agentes fundamentales del proceso educativo, y busca fortalecer la formación continua.

A la par, se fomenta el taller Nacional una nueva cultura de formación docente continua. Este taller permite analizar aprendizajes y acciones realizadas en las entidades federativas, así como los retos para transformar la cultura de la formación continua de las y los docentes desde un enfoque situado y perfilar las principales líneas de acción para el 2024.

Encuentro virtual “Formación continua de docentes”: En este encuentro, organizado por Mejoredu y la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), se destacó la importancia de reconocer a los docentes en su complejidad y en su contexto en la formación continua. Para ello, la SEP brinda una página web donde da a conocer los programas y cursos disponibles para docentes de educación básica. En esta plataforma se encuentran hasta el momento solo 4 programas divididos de este modo según el tipo de servicio educativo al que se pertenezca: preescolar, primaria y secundaria.

No obstante, estos cursos se brindan en línea, tienen una duración de 40 horas y se dirigen a todo el profesorado en general, es decir, no hay una distinción de los que enseñan matemáticas, español, artes u otras disciplinas, ya que se trata exclusivamente de una propuesta con un carácter básico y procedimental, donde los intereses radican en el diseño y la planeación didáctica.

Por otra parte, en la Ciudad de México la formación de los profesores de educación artística de educación secundaria puede incluir programas como los ofrecidos por el Centro Nacional de las Artes (CENART).

El CENART ofrece un diplomado interdisciplinario para la enseñanza de las artes en la educación básica. Este programa está diseñado para que los profesores de preescolar, primaria y secundaria adquieran herramientas de indagación, reflexión e integración que los aproximen a los procesos artísticos y su vinculación con las diferentes áreas del conocimiento. Los tres ejes de experimentación y reflexión son: cuerpo, espacio y tiempo.

Además, existe un diplomado semipresencial para el apoyo a la enseñanza de las artes en la educación básica. Este programa está dirigido a profesionales del arte y de la educación que están interesados en desarrollar estrategias interdisciplinarias de educación artística para la escuela básica. Estos programas buscan formar docentes críticos, reflexivos, flexibles, tolerantes y plurales, capaces de enfrentar los retos de la globalización, el intercambio y la diversidad cultural con las herramientas del arte y la tecnología.

Si bien, esto será de mucha ayuda para los docentes también se debe considerar que la didáctica en las clases puede ser muy distinta, no es la misma didáctica la que se utiliza al enseñar una fórmula matemática, que al dar una lección de apreciación artística. Por lo que sería más eficiente otorgar dichos cursos según la disciplina que enseña el profesor.

Entonces gracias a dichos programas el profesor estaría cumpliendo con el requisito de procurar una formación continua, desafortunadamente los cursos o seminarios de actualización y formación permanente que el sistema educativo le exigen al profesor de artes, no especifica que éstos necesariamente deban referirse a la educación artística. (Rico y Madrid, 2000, p. 189)

Por ende, se puede llegar a la conclusión de que la formación inicial y continua del profesorado tiene un desarrollo muy pobre y elemental en el sistema educativo, debido a que no existe una estructura sólida, coherente y dedicada a la formación de profesionales para la Educación Artística, pues se considera suficiente con instruirlos como artistas, para que estos sean idóneos en su trabajo. No obstante se debe tener presente que

La función de profesorado no es únicamente transmitir conocimientos, de acuerdo con un programa y temarios preestablecido, sino que el profesorado de artes visuales es un profesional calificado, que puede decidir qué, cuándo, de qué forma, con qué medios y quién concretamente está aprendiendo artes visuales. (Rico y Madrid, 2000, p. 189)

Por lo que al igual que los demás profesores necesita una formación inicial específica, y con ello no se hace hincapié a formar artistas que enseñan, porque un buen maestro no sólo debe dominar su materia, sino que también debe saber enseñarla, ya que como afirman Rico y Madrid (2000):

Pintar y enseñar a pintar son actividades relacionadas pero muy diferentes. Pintar significa dominar el manejo de colores, pinceles, lienzos y conceptos artísticos. Enseñar a pintar significa trabajar cooperativamente con otras personas. Los colores y las personas son materias primas bien distintas. Pintar implica producir cuadros, en cambio enseñar a pintar significa producir aprendizajes. Cuadros y aprendizajes son resultados bien diferentes. (p. 194)

En conclusión, la importancia de abogar por una formación de calidad del profesorado, se debe a que en la medida que contemos con personal docente sensibilizado, dotados de competencias artísticas, capacitados y formados para la enseñanza de las artes, su labor cobrará sentido a través de elementos pedagógicos que los forjaron como aptos para participar en la enseñanza y el diseño de propuestas educativas, y todo ello favorecerá a que la asignatura tenga el valor y el respeto necesarios para generar una educación integral a partir de competencias transversales.

Finalmente, tomando como referencia que la NEM procura mayor participación de la comunidad en conjunto con las instituciones educativas, es importante señalar que los padres y la comunidad pueden desempeñar un papel vital en el apoyo a la educación artística en las escuelas. Por ejemplo, los padres y la comunidad pueden participar activamente en la vida escolar. Esto puede incluir la colaboración en actividades extracurriculares, la donación de recursos y la retroalimentación constante sobre el desempeño de la escuela.

A la par, establecer una comunicación abierta y constante entre los padres, la comunidad y la escuela puede crear un ambiente de apoyo y colaboración que beneficia a los estudiantes y a los profesores. Los padres y la comunidad pueden organizar talleres y eventos educativos que fomenten el aprendizaje y la apreciación del arte. Fomentar la colaboración entre padres y maestros puede mejorar la educación artística y beneficiar a los estudiantes. Estas estrategias pueden ayudar a fortalecer la educación artística en las escuelas y a crear un ambiente de aprendizaje más enriquecedor y creativo para los estudiantes.

Los docentes pueden prepararse para utilizar eficazmente la tecnología en el aula recibiendo formación adecuada, colaborando con otros docentes, planificando cuidadosamente las actividades y evaluando regularmente el impacto de la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes

CAPÍTULO IV. TALLER

4.1 Propósito General

- Proporcionar a los profesores de artes visuales de secundaria una comprensión profunda y práctica de las estrategias didácticas efectivas para la enseñanza de las artes visuales en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. Se busca que los participantes adquieran conocimientos y habilidades en la didáctica de las artes, que les permitan fomentar un aprendizaje significativo y participativo en sus estudiantes, promoviendo su expresión creativa y su apreciación del arte visual, para que puedan adaptar estas estrategias a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes.

4.2 Propósitos Específicos

- Reconocer la importancia del rol docente en el proceso educativo y la importancia de las artes bajo la línea de la Nueva Escuela Mexicana.
- Reflexionar respecto a las estrategias y métodos didácticos que implementan los docentes de artes visuales, con el propósito de mejorar en su práctica educativa, para la construcción de conocimientos en artes visuales, potenciando el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes, sin dejar a un lado el rigor que exige la NEM.
- Los profesores de secundaria podrán adquirir herramientas de indagación, reflexión e integración que los aproxime a los procesos artísticos y su vinculación con las diferentes áreas del conocimiento mediante tres ejes de experimentación y reflexión: cuerpo, espacio y tiempo.
- Promover la innovación de estrategias didácticas con diversos métodos y/o técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que les permita a los docentes desplazarse de las prácticas teóricas y tradicionales hacia prácticas experimentales basadas en la indagación y el ejercicio intencionado de la imaginación y la creatividad.
- Que los docentes impulsen procesos de experimentación artística interdisciplinaria en sus grupos y promuevan el desarrollo integral del

conocimiento en sus alumnos, propuestas para trabajar con las artes y utilizar la tecnología como una herramienta para el aprendizaje.

4.3 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL TALLER?

La propuesta pedagógica está dirigida a los profesores de artes visuales en secundaria. Siendo estos profesionales de las artes o bien, profesionales de la educación interesados en desarrollar estrategias didácticas de educación artística para la escuela básica. Debido a que se considera al docente como un agente de cambio y como una de las principales guías que tendrá el alumno durante su formación académica, por lo que su implicación personal, cognitiva y habilidades artísticas son fundamentales. Se trata de replantearse y reevaluar su labor docente bajo los lineamientos que remarca el nuevo modelo educativo mexicano.

Con esta propuesta se busca contribuir a la formación continua de docentes que se encuentren frente a grupo y estimularlos de una manera crítica para que sean, reflexivos, autónomos y tolerantes en su enseñanza, capaces de enfrentar los retos del mundo en constante cambio, el intercambio y la diversidad cultural.

4.4 DURACIÓN

Este taller se impartirá en la modalidad en línea a través de “Zoom” y consta de 5 unidades, divididas en 15 sesiones programadas a lo largo de 5 semanas, entre los días lunes, miércoles y viernes, con una duración de 2 horas cada una, sumando un total de 30 horas.

4.5 CONTENIDOS

UNIDAD I- EL DOCENTE EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

- 1.1 El docente como agente de cambio.
- 1.2 Perfil docente en la nueva escuela mexicana.
- 1.3 Autonomía profesional de los docentes.

UNIDAD 2. LAS ARTES EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

- 2.1 Fundamentación de las artes en la educación básica.

2.2 Las artes visuales en el perfil de egreso de educación secundaria.

2.3 Estructura curricular de las artes visuales en secundaria.

UNIDAD 3.- PROCESOS CREATIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA DIDÁCTICA

3.1 Educación, artes visuales y creatividad.

3.2 Las artes visuales para el desarrollo integral de los alumnos.

3.3 Experiencias estéticas: imaginación y sensibilidad estética.

UNIDAD 4. DIDÁCTICA DE LAS ARTES

4.1 Principios básicos que guían la didáctica de la educación artística en secundaria.

4.2 Métodos y estrategias didácticas para la enseñanza de las artes en Secundaria

4.3 El profesor creativo.

UNIDAD 5.-DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS.

5.1 Diseño didáctico en las artes.

5.2 Evaluación en las artes.

5.3 Actividades, recursos y materiales en las artes visuales.

4.6 DISEÑO DIDÁCTICO

UNIDAD I- EL DOCENTE EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

SESIÓN 1- EL DOCENTE COMO AGENTE DE CAMBIO.

Objetivo: Reconocer la importancia del rol docente a partir de los cambios y desafíos que enfrentan los profesores de artes visuales en el nuevo modelo educativo.

Materiales:

- Hojas blancas o libreta.
- Pluma/ lápiz.

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura

Tiempo sugerido: 15 minutos

Actividad 1- Bienvenida

El facilitador dará la bienvenida a los participantes del curso.

Posteriormente los participantes se presentarán de manera breve, mencionando su nombre y el tiempo durante el cual han estado ejerciendo la profesión docente.

Desarrollo

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 2- Hablemos del Rol docente en la México

El facilitador, compartirá el siguiente artículo de Cecilia Espinosa Bonilla titulado “El Profesorado en México 2023” e iniciará dando lectura al mismo. Enseguida y de manera aleatoria elegirá a un par de participantes para que ayuden a leer el resto del artículo.

Una vez que finalicen la lectura reflexionarán de acuerdo con las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a elegir esta profesión? Coinciden con las razones que se mencionan en el artículo.

2. ¿Por qué crees que el profesorado de México se resiste más para abandonar la profesión en comparación con otros países?
3. ¿Qué medidas podrían tomarse para reducir la carga de trabajo administrativo y gestionar el tiempo para cumplir la programación?
4. ¿Cómo podrían las instituciones educativas y las políticas públicas abordar el agotamiento físico y mental del profesorado?

Actividad 3- ¿Quiénes somos como docentes?

Tiempo sugerido: 45 minutos

A través de una presentación breve que será conducida por el facilitador, se destacarán los puntos clave sobre la importancia de los profesores en el proceso educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Posteriormente el facilitador guiará a los profesores para discutir respecto a lo que se expuso.

De acuerdo con lo revisado anteriormente el facilitador compartirá un cuestionario y dará 15 minutos a los participantes para que respondan dichas preguntas, tomando en cuenta su experiencia profesional. Luego se invitará a los profesores a compartir sus respuestas con los demás y se discutirá al respecto.

- 1- ¿Sientes que tu trabajo como docente es valorado en tu escuela?
 - a) Sí
 - b) No
 - c) A veces

¿Por qué?: _____

- 2- ¿Cómo calificarías el nivel de apoyo que recibes de parte tus colegas y la administración escolar?
 - a) Muy alto
 - b) Alto
 - c) Moderado
 - d) Bajo

e) Muy bajo

¿Por qué?: _____

3- ¿Consideras que la comunidad valora tu contribución a la educación?

- a) Sí
- b) No
- c) A veces

¿Por qué?: _____

4- ¿Qué factores crees que influyen positivamente en la valoración de tu labor docente?

- a) Mejor salario
- b) Reconocimiento público
- c) Mayor participación en la toma de decisiones
- d) Apoyo para desarrollo profesional

¿Por qué?: _____

5- En una escala del 1 al 10, ¿Cuál es tu conformidad que tienes respecto al reconocimiento que recibes por tu trabajo? Dónde 1 es (Muy insatisfecho) y 10 es (Muy satisfecho)

¿Por qué?: _____

6- ¿Qué acciones sugieres que podrían mejorar el reconocimiento de los docentes en la escuela o la comunidad?

(espacio para comentarios detallados)

Momento de Cierre

Actividad 4- Que decido dejar hoy y qué me llevo conmigo

Tiempo sugerido: 30 minutos

El facilitador entregará a cada persona dos rectángulos de papel. Se les pedirá que en uno escriban, en una sola frase breve o en una palabra, lo que van a dejar de hacer o abandonar después de haber participado en el taller. En el otro rectángulo escribirán lo que se llevan con ellos, algo valioso que hayan obtenido en la sesión.

Una vez que terminen de escribir, se invitará a que cada uno de los participantes rompa en varios pedazos el papel donde describió lo que abandona, al mismo tiempo que lo comparte con los demás. Luego, se pedirá que de manera voluntaria cada persona vaya diciendo lo que se lleva del taller.

Se cerrará la sesión dando las gracias y pidiendo que recuerden su compromiso consigo mismos y recuerden el valor y la importancia que tiene cada uno de los docentes en su labor.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1-Bienvenida

Es un placer darles la bienvenida a este taller diseñado especialmente para todos aquellos profesores que se encuentren impartiendo la clase de artes visuales en secundaria.

Este taller está diseñado para proporcionarles nuevas estrategias didácticas y técnicas que les ayudarán a mejorar su planeación y enseñanza dentro del aula. Nuestro objetivo es que al final de este taller, se sientan inspirados y equipados para llevar sus clases de artes visuales al siguiente nivel y sobre el camino que nos ha propuesto la nueva educación mexicana.

Durante el taller, revisaremos diversos métodos de enseñanza de las artes, discutiremos sobre la relevancia que tenemos como profesores en la formación de los alumnos, como contextualizar los contenidos que nos sugiere la NEM y cómo a partir de las estrategias didácticas adecuadas podemos lograr que los estudiantes se involucren en su propio aprendizaje y compartiremos ideas sobre cómo hacer que las

artes visuales sean accesibles, emocionantes y significativas para todos los estudiantes.

Además, tendremos la oportunidad de aprender unos de otros. Cada uno de ustedes trae consigo una riqueza de experiencias y conocimientos que son valiosos para todos nosotros. Así que los invito a que compartan sus ideas y experiencias durante nuestras discusiones.

Finalmente les agradezco por su atención y por su compromiso para seguir mejorando como profesionales de la educación de artes visuales. Que sea de gran provecho este taller para su práctica del día a día.

Actividad 2- Artículo “El Profesorado en México 2023”

El primer informe del Educobarómetro busca dar a conocer un panorama general del profesorado en México, conocer las motivaciones hacia la carrera docente, las necesidades para su desarrollo profesional, su estado anímico, las principales causas de bienestar, malestar y estrés, y cómo cambian estas causas en función de variables como la experiencia docente o las características de las escuelas.

Existen muchos estudios e investigaciones que demuestran la relevancia que tiene el profesorado en los sistemas educativos de cualquier país. Son las maestras y los maestros quienes, al cerrar la puerta del aula, ponen en operación la compleja maquinaria para que las niñas, los niños y los jóvenes aprendan lo que tienen que aprender, en el momento que tienen que hacerlo y que lo hagan en el mejor de los ambientes posibles. Son ellas y ellos quienes influyen directamente en el aprendizaje y desarrollo del estudiantado, así como en la formación de las ciudadanías globales con visión de futuro. Indudablemente el colectivo docente es el pilar fundamental de la educación de un país.

De ahí que una de las recomendaciones del tercer informe global de la UNESCO, reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social por la educación sea profesionalizar más el trabajo docente y mejorar su reconocimiento como

incentivadores de conocimiento y como figuras clave en la transformación educativa y social.

El primer informe McKinsey sobre los sistemas educativos afirma que “Ningún sistema educativo puede ser mejor que sus profesores”. Si aceptamos entonces que la calidad de los sistemas educativos tiene como límite la calidad de su profesorado, entonces debemos conocer en profundidad las condiciones en las que el colectivo docente desarrolla su actividad profesional, sus principales motivaciones, sus dificultades y necesidades.

Este es el objetivo del Educobarómetro sobre el profesorado que realizó la Fundación SM: conocer las motivaciones hacia la carrera docente, analizar las principales causas de malestar y estrés, averiguar cómo cambian estas causas en función de variables como la experiencia docente o las características de las escuelas, entender las necesidades para el desarrollo profesional, etc.

El Educobarómetro es una de las iniciativas de investigación del Observatorio de la Escuela en Iberoamérica de la Fundación SM, el cual busca generar información rigurosa, seleccionar y divulgar los resultados de estudios e investigaciones educativas relevantes y difundir prácticas educativas de calidad.

El primer informe del Educobarómetro es un sondeo que fue desarrollado en cuatro países: Brasil, Chile, España y México, con una muestra representativa de 600 profesores por cada país, de educación preescolar, primaria y secundaria. Fueron entrevistas cara a cara, con un error muestral del +- 4%.

El estudio en los cuatro países considera varios aspectos sobre la situación del profesorado: motivos para elegir la profesión docente, desarrollo profesional, estado anímico, bienestar docente y valoración del profesorado.

Motivos para elegir la profesión

El primer aspecto abordado por el informe se refiere al motivo que llevó a las personas a elegir la docencia como profesión, dada la relevancia que esto tiene a la hora de analizar cómo valora el profesorado la docencia. En México, la mejora de la sociedad, el gusto por la enseñanza y la vocación representan los motivos más importantes al momento de elegir la docencia (72%). Este dato es alentador, pues al ser la docencia una de las profesiones de servicio cuya materia prima son las personas, niñas, niños y jóvenes que requerirán de su cuidado, es necesario un gran nivel de compromiso, vocación y amor por la profesión.

Desarrollo profesional

Sobre el desarrollo profesional reconocemos que la docencia es una profesión compleja que enfrenta constantes retos, siendo lógico esperar que, para su mejora profesional, las y los docentes prioricen la formación permanente (58%) y la actualización de conocimientos (44%), seguido por las recompensas extrínsecas, como el incremento de salario (42%). Para alcanzar esta mejora profesional, el mayor impedimento es la falta de tiempo, especialmente en el caso de quienes llevan más años en la profesión. Mientras que el 97% se siente libre para utilizar sus propios materiales, el 69% considera que en la enseñanza pública no les ofrece los recursos y apoyos necesarios para realizar su trabajo.

Estado anímico

Sobre el estado anímico del profesorado en México destacamos que la gran mayoría tiene un estado de ánimo positivo, pues el 32% está ilusionado con su trabajo y el 59% se esfuerza y a veces está ilusionado a pesar de los problemas que enfrenta, lo que refleja un gran compromiso y dedicación hacia su labor. Sin embargo, el informe muestra que su estado de ánimo varía en función del tipo de sostenimiento de los centros, la etapa educativa y la antigüedad laboral. Aunque pudiera, 65% no dejaría la enseñanza, siendo el profesorado de México la población más contraria a abandonar la profesión, en comparación con las de otros países que participaron en el estudio.

Este resultado también varía en función del nivel educativo: 73% en preescolar-primaria y sólo 49% en secundaria. Esta variación podría estar relacionada con las diferencias en el estado anímico por nivel. También podría reflejar las diferencias en la formación que tiene el profesorado en los diferentes niveles educativos en México, ya que, en su gran mayoría, las maestras y los maestros que imparten educación en secundaria no eligieron inicialmente cursar estudios directamente relacionados con la docencia.

Más de la mitad del profesorado afirma que cumplir con las exigencias administrativas y gestionar el tiempo para cumplir la programación son las cuestiones que representan mayor dificultad para desempeñar la tarea docente.

Bienestar docente

Un aspecto más del análisis del informe es el grado de bienestar y malestar del profesorado. La mitad del colectivo docente ha padecido agotamiento físico y mental, afectando más a ciertas poblaciones: mujeres, docentes de enseñanza pública y quienes tienen mayor antigüedad laboral. Sin embargo, es destacable que en México las maestras y los maestros mantienen la ilusión y el interés por su trabajo.

En cuanto a las fuentes de estrés que identifican en su labor, las principales son: la carga de trabajo administrativo, al que se añade el hecho de tener demasiadas tareas que corregir. Esto sucede más en México que en el resto de los países considerados en el estudio. Que este exceso de horas invertidas no obtenga su recompensa en un salario acorde a su formación también es un aspecto que origina malestar en los docentes.

Valoración docente

Finalmente, sobre la valoración del profesorado observamos que dos de cada cinco docentes se sienten valorados socialmente y, uno de cada tres, apoyado por la administración educativa. Aun así, a partir de los países considerados en el estudio, en los hombres existe una percepción más extendida de ser mejor valorados. Sienten

una mayor valoración quienes trabajan en los centros de enseñanza privada, los niveles educativos de preescolar y primaria, y quienes tienen menor antigüedad docente.

Un aspecto fundamental para la dignificación de la profesión es el reconocimiento de la figura docente, siendo múltiples los factores que pueden influir en su prestigio: las características del profesorado, así como su autoridad, las condiciones en las que ejercen su profesión, los valores de la sociedad, los procesos de selección y formación o la retribución.

En definitiva, conocer mejor las claves para cuidar y hacer crecer a las maestras y los maestros –a veces con insuficiente reconocimiento– que constituyen el motor de todo cambio real en la escuela debería ser una prioridad para cualquier sistema educativo. De ahí que la finalidad de este estudio sea tener un buen punto de partida para la reflexión, el diálogo, la toma de decisiones consensuadas y la posterior puesta en marcha de medidas educativas, que contribuyan a la profesionalización de los equipos docentes y a la mejora de la calidad educativa. (Espinosa, 2023)

Actividad 3- La docencia antes y después de la NEM

Antes de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la valorización y la forma de trabajar de los docentes se centran principalmente en la entrega de contenidos y la evaluación de los resultados de aprendizaje. La evaluación estandarizada era la norma, y a menudo no se tomaban en cuenta los procesos formativos individuales ni los contextos particulares de cada escuela. Con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, se produjeron cambios significativos en la valorización y la forma de trabajar de los docentes. La NEM pone en primer plano el reconocimiento de la función magisterial y busca revalorizar el papel de los docentes como agentes activos en la transformación de la sociedad. Se promueve un enfoque más integral y humanista de la educación, centrado en el desarrollo armónico de las capacidades humanas.

Además, la NEM introduce un sistema de promoción vertical y horizontal justo, reconociendo el esfuerzo que el docente realiza en el aula como agente transformador del proceso educativo. También se enfatiza la importancia de la inclusión y se busca garantizar el acceso a la educación de manera universal, incluyente y equitativa. La relevancia de los docentes en la Nueva Escuela Mexicana es fundamental, ya que ellos son los principales impulsores de una educación integral y de calidad. En este nuevo modelo educativo, el docente tiene un papel esencial como facilitador del aprendizaje, guía y mentor de los estudiantes.

Los cambios en la NEM representan el enfoque en la mejora de la calidad educativa, partiendo desde el profesor y buscando asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar al máximo su potencial. Los docentes juegan un papel fundamental en la implementación de estos cambios y en el logro de los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana. Los docentes deben adaptarse a estos cambios y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el modelo.

La enseñanza es una tarea compleja que requiere de los educadores habilidades y conocimientos avanzados. A pesar de la teoría pedagógica aprendida, los maestros necesitan herramientas prácticas para aplicarla efectivamente. La planificación y evaluación formativa son cruciales, pero a menudo se pasa por alto el análisis profundo del proceso educativo, especialmente en la enseñanza y el aprendizaje.

La educación tradicional, que Paulo Freire criticó como “educación bancaria”, sigue prevaleciendo, limitando el aprendizaje significativo de los estudiantes. Para fomentar el pensamiento crítico y complejo, los maestros deben involucrarse personal y profesionalmente, buscando recursos innovadores para educar a individuos responsables y autónomos.

De modo que, es esencial que los maestros reflexionen sobre sus capacidades y limitaciones para crecer personal y profesionalmente. Deben convencerse de que pueden mejorar la educación desde sus aulas y reivindicar su rol. En un contexto donde los maestros a menudo están subvalorados y mal remunerados, es crucial

reestablecer su imagen como agentes de cambio y catalizadores de procesos académicos y educativos. Desde el aula, los maestros tienen el poder de impulsar cambios sociales y forjar el futuro de la comunidad, guiando a los estudiantes hacia valores y competencias que les permitan ser mejores personas y profesionales.

Por lo tanto, el papel de los docentes en la Nueva Escuela Mexicana es de vital importancia, pues son los principales impulsores de una educación integral y de calidad. Su labor va más allá de la transmisión de conocimientos, ya que también tienen la responsabilidad de motivar, guiar y brindar apoyo a los estudiantes.

SESIÓN 2- PERFIL DOCENTE EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA.

Objetivo: Analizar los desafíos y requerimientos del perfil docente respecto al nuevo modelo educativo de la NEM en secundaria, para la mejora de la calidad educativa.

Materiales:

- Hojas blancas o libreta.
- Pluma/ lápiz.

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- Extra Extra!

Para iniciar la sesión el facilitador compartirá el siguiente fragmento del artículo “Apropiación, resistencias y transformaciones de las reformas educativas: La visión docente” por Elida Lucila Campos Alba.

Luego el facilitador los distribuirá de manera aleatoria en salas virtuales, de modo que el grupo se divida en 4 equipos. Posteriormente cada equipo se organizará para dar lectura al artículo. Enseguida reflexionarán entre todos los integrantes y compartirán su opinión, tomando en cuenta las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la principal crítica que hacen los maestros respecto a la elaboración de las reformas curriculares?
- ¿Cómo afecta la falta de experiencia práctica en el aula por parte de los “expertos” a la comprensión de las dificultades reales en las escuelas?
- ¿Qué opinas sobre la discrepancia entre las palabras elogiosas dirigidas al magisterio, los principios pedagógicos propuestos en las reformas y la realidad de su situación laboral?
- ¿Coinciden con la afirmación respecto a que los maestros más experimentados pueden mostrar menos interés en las reformas, ya que cada reforma educativa es pasajera?
- ¿Cómo afectan los constantes cambios en las políticas educativas a la maduración de las reformas?
- ¿Qué opinas sobre la idea de que los docentes deben adquirir sus propios recursos de manera independiente ya que las instituciones no suelen dar apoyo?
- ¿Cómo pueden los líderes educativos influir en la adopción o resistencia de los docentes hacia las reformas?

Luego elegirán a un representante de cada equipo para que exponga los puntos de vista que surgieron dentro de cada equipo y a qué conclusiones llegaron.

Desarrollo

Tiempo sugerido: 60 minutos

Actividad 2- Reconocerse como sujetos de saberes y experiencias

El facilitador comienza con la presentación de los principios y objetivos en la Nueva Escuela Mexicana, así como los principales dominios docentes, apoyándose del documento “Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar dirigidas al aprendizaje y el desarrollo integral de todos los alumnos. Perfil docente, directivo y de supervisión. Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Octubre 2019". enfocándose en el papel del maestro como agente de cambio y en los siguientes puntos:

- Preparación del trabajo en el aula para facilitar el aprendizaje de los alumnos.
- Facilitar el aprendizaje y la participación de los alumnos.
- Evaluación del aprendizaje de los alumnos con fines de mejora.
- Promover un ambiente de equidad, inclusión, interculturalidad, convivencia armónica, seguro y saludable.
- Trabajar de manera conjunta con la escuela para propiciar el aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos.

Actividad 3- Retrospectiva

El facilitador distribuirá a los profesores en pequeñas salas virtuales para que hagan una retrospectiva de su labor en el aula y reflexionen sobre sus roles actuales en el aula:

- ¿Qué actividades realizan?
- ¿Qué decisiones toman dentro de sus instituciones educativas y el aula?
- ¿Qué influencia tiene en el proceso educativo?

Posteriormente, en el mismo equipo identificarán los desafíos que enfrentan como maestros en el aula y cómo estos desafíos afectan su capacidad para implementar cambios positivos.

Luego elegirán a un representante de cada equipo para que presente los resultados y conclusiones del grupo. El representante de cada equipo debe presentar los resultados y conclusiones del grupo, incluyendo los desafíos identificados y las estrategias utilizadas para superarlos.

Después de las presentaciones, abrir una discusión y reflexión general para que todos los profesores puedan compartir sus experiencias y estrategias para superar los desafíos en el aula. Esto puede incluir preguntas como:

- ¿Qué estrategias han utilizado para superar los desafíos?

- ¿Qué recursos han encontrado útiles para mejorar su práctica docente?
- ¿Qué recomendaciones tienen para otros profesores que enfrentan los mismos desafíos?

Momento de Cierre

Actividad 4: ¿Entonces yo como docente debo...?

Tiempo sugerido: 30 minutos

El facilitador abrirá una charla tomando en cuenta los siguientes puntos principales para poder concluir y definir las características que debe tener el nuevo rol docente que puntúa la Nueva Escuela Mexicana.

Enseguida el facilitador dirá algunas preguntas que se describen a continuación y pedirá a los participantes responderlas de manera voluntaria.

1. ¿La institución educativa a la que pertenezco contempla alguno de estos dominios y los evalúa?
2. ¿Qué puntos considero que puedo desempeñar con mayor facilidad y cuáles se me dificultan?
3. ¿En el tiempo que ha pasado desde que se dio a conocer la nueva reforma educativa, consideran que se ha ejecutado en su institución las exigencias solicitadas con el rigor señalado?
4. ¿Consideran que ustedes como docentes de artes cumplen con los elementos que se mencionan?
5. Nombra algunas áreas de oportunidad que hayas encontrado de acuerdo con el perfil docente que plantea la NEM.
6. ¿Cómo puede un docente integrar a la familia y la comunidad en el proceso educativo de los estudiantes?
7. ¿Qué estrategias pueden utilizar los docentes para promover la participación estudiantil en actividades culturales que refuercen la identidad nacional?
8. ¿Cuál es el papel del docente como enlace entre la escuela, la familia y la comunidad en la Nueva Escuela Mexicana?

Se cerrará la sesión dando las gracias y pidiendo que recuerden su compromiso consigo mismos, el valor y la importancia que tiene cada uno de los docentes trabajando de manera autónoma e invitarlos a reflexionar de manera personal sobre cómo pueden continuar fortaleciendo su autonomía y la de sus estudiantes en el futuro.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Artículo: “Apropiación, resistencias y transformaciones de las reformas educativas: La visión docente”

Ahora que formalmente ha iniciado la implementación de una nueva reforma educativa, es pertinente hacer un recuento de lo que ha sucedido con las anteriores, no tanto atendiendo a los resultados de pruebas estandarizadas o a la voz de sus artífices políticos o intelectuales, sino según la perspectiva de los maestros y las maestras de banquillo, a quienes conozco bien porque yo misma formo parte del sistema educativo y por mi acercamiento etnográfico al tema.

Los cambios constitucionales, organizativos e incluso filosóficos de las reformas educativas no son asuntos relevantes para la gran mayoría de los docentes de educación básica. Para ellos la reforma se traduce —sustancialmente— en los cambios operativos del plan y programa de estudios. Al preguntarles directamente a los docentes de preescolar y primaria, identificaron como reformas recientes: la modernización o Acuerdo nacional para la modernización de la educación básica (ANMEB) de 1992, la Reforma integral de la educación básica (RIEB), la reforma educativa de Peña Nieto y la Nueva escuela mexicana (NEM) de AMLO.

Cada una de estas reformas tuvo sus singularidades, su cumbre y su término, generalmente abrupto. Veamos cuatro reacciones, creencias, certezas o percepciones, sintetizadas en citas, arraigadas y difundidas fuertemente en el magisterio, valiéndonos de las expresiones que las entrevistadas y los entrevistados utilizaron y que, sin duda, contienen una carga semántica y simbólica muy relevante.

1. “Nosotros siempre sobrevivimos a cualquier reforma”

Las maestras y los maestros, sobre todo quienes tienen más años de servicio, saben que, inevitablemente, cada presidente lanza su propia reforma educativa. De hecho, y

aunque la actual reforma aún no ha llegado a las aulas, ya se espera la del próximo sexenio (2024-2030), sea cual fuere el partido que asuma la Presidencia. Cualquier reforma tiene carácter pasajero, una fecha de caducidad previsible. Tan sólo hay que sobrellevarla, “surfear” en cada ola reformadora. No es menester ni comprometerse, ni estudiarla, ni defenderla, ni criticarla. De antemano se sabe que cada reforma será sustituida por otra “más nueva y mejor”.

Los constantes cambios en las políticas educativas no permiten la maduración de las reformas. A veces ni siquiera recorren un sexenio, lo que tarda un niño o una niña en cursar la primaria, por lo que no hay manera de que las dinámicas de las aulas se modifiquen y se consoliden. “Cuando apenas le vamos entendiendo a una, ya nos la cambiaron”, comentan los maestros en servicio, e incluso los que se están formando en la Normal, pues al egresar se encuentran con otra nueva reforma. En el hecho mismo de sucederse tantas reformas, subyace la idea de que la educación nunca mejora y que el magisterio no funciona, lo que es percibido —y peor, quizá asumido— por los propios maestros.

2. “Las reformas siempre están hechas desde el escritorio”

Las y los docentes conocen que las reformas curriculares son elaboradas por “expertos” e “investigadoras e investigadores” que nunca han pisado un aula, ni han impartido una clase a niños o adolescentes. Por consiguiente, ignoran la complejidad, las dificultades y penurias de las escuelas reales, rurales o urbanas marginales, muy distintas de las escuelas de Ciudad de México. Muchas de ellas y ellos consideran que los perfiles de egreso que proponen representan una meta inalcanzable para la mayoría de los alumnos y las alumnas de las escuelas públicas, y que las metodologías, materiales y recursos didácticos propuestos sólo son accesibles para ciertas clases sociales.

Califican de falacia los “foros” o “consultas” que dicen que toman en cuenta la voz y recomendaciones del magisterio, pues saben, de antemano, que todo está decidido y que esos eventos no son más que un acto legitimador y demagógico. En suma: sienten que las reformas les son impuestas y les resultan ajenas.

3. “Es la misma gata, pero revolcada”

Se emplea esta frase para referirse a la retórica de los cambios curriculares, del plan y programa de estudios y los sistemas de evaluación. Para muchos y muchas docentes las reformas se reducen a una mera variación nominal. La mayoría incluso aprende y repite los nuevos términos, autores referenciales o principios pedagógicos, convertidos en eslóganes del discurso reformador: “Las niñas y los niños deben ser los constructores de su propio conocimiento”, “debe ser crítico y reflexivo”, o “se debe partir de las necesidades y conocimientos previos de alumnos”. Mientras tanto, en la práctica cotidiana prevalecen procesos de enseñanza que nada tienen que ver con la reforma ni con lo que dice el propio docente, lo que da como resultado una situación de clara incongruencia y de fractura, por no decir de simulación.

Intentando comprender estas observaciones, traigo a colación algunos conceptos como el de gramática de la escuela, acuñado por David Tyack y Larry Cuban, y el de cultura escolar, recreado, entre otros, por Antonio Viñao y Agustín Escolano. Ambos exponen que cualquier desviación de nuestra concepción ya consolidada de “lo que es la escuela” sea vivida como agramatical y sin sentido. De esta manera los esfuerzos de reforma, sean buenos o malos, progresivos o conservadores, son comúnmente rechazados o desnaturalizados y asimilados. Cualquier reforma desencadena, casi ineludiblemente, una reacción inmunológica.

No quiere decirse con ello que no haya cambio alguno en las escuelas, ni en las y los docentes, sino que la cultura escolar tiene la capacidad para reinterpretar y adaptar las reformas a sus contextos singulares; en consecuencia, y en cierta medida, se transforma a sí misma al incorporar elementos nuevos con los preexistentes en un interesante juego de permanencia y cambio.

4. “Mucho bla, bla, bla y nada de dinero”

Buena parte del personal docente se muestra escéptico y hasta beligerante a las reformas; argumentan que “decretar” un nuevo plan y programa, o incluso modificar los libros de texto, no implica una inversión económica acorde para alcanzar la tan

anhelada mejora educativa. En realidad, nadie quiere mostrar, ni resolver, los problemas de fondo que lastran el sistema educativo, como la alta ratio de las aulas, la falta de mantenimiento de la infraestructura escolar, la precariedad de servicios básicos (como luz, agua, drenaje o internet) en las escuelas, la carencia de materiales y recursos didácticos, entre otras privaciones.

Conscientes de que cualquier reforma educativa no puede aislarse, como si se tratara de un experimento de laboratorio, de la realidad general del país, a las y los docentes les resulta inverosímil, y hasta grosero, que se promueva una reforma educativa cuando miles de familias no tienen resuelta la alimentación de cada día, cuando las comunidades viven bajo el terror de los grupos de crimen organizado y narcotráfico y ven que, en las propias escuelas, existe narcomenudeo o que, incluso, son los padres de familia quienes las asaltan.

Muchas y muchos docentes consideran que las bonitas palabras dirigidas al maestro, tales como “profesional de la educación” o “pieza central de la reforma”, son únicamente fórmulas demagógicas, vacías de contenido, que raramente se ven traducidas en un salario profesional digno o en una mayor seguridad laboral, y menos aún en un reconocimiento social adecuado. Como por un efecto búmeran, la producción abusiva de procesos de reforma puede llevarnos a pensar, implícita y paradójicamente, que el magisterio es un grupo profesional incompetente, culpable del bajo desempeño escolar.

En síntesis, lo que el magisterio reiteró es que el cambio educativo no tiene ni futuro ni razón de ser aisladamente, sino como parte de una profunda y generalizada transformación estructural y económica del país.

Factores adicionales

Otros factores inciden en la apropiación, resistencia o transformación de las reformas por parte de los docentes. Destacan los siguientes:

- **Edad de los docentes y años en el servicio.** Cuando los docentes recién ingresan al servicio educativo, se apropian ávidamente de los principios y elementos pedagógicos de la reforma vigente, acomodan su práctica de acuerdo con ellos y, a manera de impronta, la valorarán como el referente ideal a lo largo de su carrera. Mientras tanto, ante cada nueva reforma, aquellos profesores que ya han vivido varias van perdiendo interés no sólo por incorporarla en su práctica cotidiana, sino incluso por conocerla. En otras palabras: se desentienden.
- **Proceso de sensibilización desde la autoridad educativa.** Cada gobierno en turno desarrolla una estrategia de difusión e implementación de la reforma. Algunos han incluido la reproducción y distribución masiva y puntual de los planes y programas impresos para todo el personal docente, textos adicionales sobre las teorías pedagógicas que los sostienen o sobre la nueva función de los directores y docentes, y también conferencias y cursos con investigadores o expertos o expertas que la diseñaron. Cada vez más, aprovechando las ventajas de la tecnología, sólo se “suben” al internet los textos, esperando que sea el personal docente el que, con sus propios medios y costos, acceda a dichos materiales. Se espera que el personal docente interprete lo que se le proporciona como herramientas necesarias para operar los cambios que implica la reforma, y que ello incentive un mayor convencimiento y compromiso de su parte. Pero esto también puede generar una brecha o una resistencia: “No únicamente quieren que trabaje, sino que también quieren que yo pague por hacerlo”.
- **Papel de directores y supervisores ante las reformas.** Ya que el mecanismo de difusión y capacitación que se utiliza en el sistema educativo es “en cascada”, el nivel de apropiación o resistencia de los docentes de grupo dependerá en cierta medida de la aceptación o rechazo que las jefas y los jefes de sector, supervisores de zona y directores o directores de escuela tengan de

la reforma; contagiarán su actitud a su personal subordinado y organizará, o no, acciones que la fortalezcan.

- **Militancia partidista.** Las reformas educativas, como ya se comentó, suelen estar vinculadas a los periodos presidenciales y la alternancia partidista. En consecuencia, aquellas y aquellos docentes que simpatizan o militan en un determinado partido político, apoyan y se comprometen con la reforma que impulse; a la inversa, rechazan la de cualquier otro partido sin sopesar los argumentos teóricos, metodológicos y pedagógicos. (Campos,2024)

Actividad 2- Fragmento del texto “Perfil docente. La docencia que queremos”

El maestro que queremos en la Nueva Escuela Mexicana se basa en las prácticas de los mejores maestros y maestras del país, quienes han demostrado que es posible contar con un profesional comprometido en lograr que todos los alumnos aprendan, quien confía en que todos ellos pueden y saben, y los coloca en el centro de sus acciones en el aula y en la escuela. Es un maestro que tiene una comprensión profunda del contenido, de las capacidades a desarrollar en los alumnos y del currículo, sabe cómo adaptar su enseñanza a las características individuales, culturales, lingüísticas y sociales de los alumnos para lograr que aprendan, cuenta con un amplio repertorio pedagógico para alcanzar este propósito y es capaz de revisar su propia práctica para mejorarla. Asimismo es un maestro que utiliza en su hacer cotidiano herramientas básicas, como la planeación y la evaluación, en tanto medios que le permiten concretar sus intencionalidades pedagógicas, y quien con sus actitudes y acciones contribuye a generar un ambiente propicio para el aprendizaje.

Dominios de la docencia que queremos

En el marco de los elementos señalados se establecen los dominios siguientes, los cuales permiten organizar los criterios e indicadores que son deseables en el ejercicio de la docencia para una educación de excelencia:

1- Un maestro que prepara el trabajo en el aula para facilitar el aprendizaje de los alumnos : Este dominio refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los maestros ponen en práctica al preparar la intervención didáctica con la finalidad de favorecer el aprendizaje de los alumnos y lograr que todos participen en actividades motivadoras, retadoras y con sentido para ellos.

Como base para esta preparación se incluye un conjunto de saberes indispensables para llevar a cabo un trabajo pedagógico que considere las necesidades de aprendizaje de los alumnos, como son la comprensión del currículo –plan y programas de estudio-, el conocimiento de los materiales educativos, el repertorio didáctico propio (la diversidad y cantidad de estrategias y actividades didácticas que utilizan en relación con un campo formativo o asignatura), así como la comprensión y aprovechamiento del contexto social, cultural, lingüístico y familiar de los alumnos.

2. Un maestro que facilita el aprendizaje y la participación de todos sus alumnos: Este dominio abarca el conjunto de saberes didácticos que los maestros ponen en juego en el trabajo con los alumnos, a fin de favorecer su participación, colaboración, inclusión y aprendizaje, considerando lo planificado.

Asimismo, refiere a los saberes que los maestros ponen en práctica al implementar estrategias didácticas en las que se organiza al grupo de diversas formas y se utilizan los recursos disponibles en la comunidad, durante las cuales es substancial que el maestro atienda las intervenciones, comentarios y dudas de los alumnos, de modo que adapte su intervención a las necesidades, características y demandas de estos.

3. Un maestro que evalúa el aprendizaje de los alumnos con fines de mejora:

Este dominio refiere al conjunto de saberes docentes vinculados con la obtención y valoración de información acerca del aprendizaje de los alumnos para apoyar la toma de decisiones que favorezca que todos alcancen los propósitos educativos.

En particular, apunta hacia una evaluación permanente de los aprendizajes que permita tener evidencias para que el alumno conozca lo que está logrando y lo que no,

se involucre y reflexione sobre sus actuaciones y construya, junto con el docente, estrategias de mejora, así como tomar decisiones sobre los cambios que requiere la intervención docente. Asimismo, apunta hacia la evaluación de los saberes relacionada con la obtención de información al inicio de un grado escolar o periodo para conocer mejor a los alumnos y sus capacidades acerca de un aprendizaje a lograr.

También refiere a las habilidades docentes en la evaluación del aprendizaje y valorar el desempeño de los alumnos durante el desarrollo de las actividades didácticas, en particular, el monitoreo y la retroalimentación.

4. Un maestro que atiende a los alumnos en un ambiente de equidad, inclusión, interculturalidad, convivencia armónica, seguro y saludable: Este dominio refiere al conjunto de saberes, habilidades y valores que los maestros despliegan en el trabajo con los alumnos en los diferentes espacios escolares a fin de construir formas de interacción enmarcadas en un trato adecuado, incluyente y respetuoso con todos.

En la actualidad, resulta imprescindible que los maestros cuenten con herramientas para cumplir con la finalidad de que sus alumnos aprendan a convivir con otros de manera armónica, empática y respetuosa, de modo que existan mejores condiciones para que todos alcancen los aprendizajes y se desarrollen de manera integral como sujetos o ciudadanos que se respetan y respetan los derechos de los otros.

Además, este dominio incluye la importancia de que el maestro comprenda y aprecie la riqueza que significa la heterogeneidad del grupo, y lo que ello supone para responder pedagógicamente a las necesidades educativas individuales y específicas de los alumnos como consecuencia de su origen social y cultural y sus características personales en cuanto a capacidades, motivaciones e intereses.

Asimismo, el dominio da especial atención a la labor del maestro para responder con propuestas concretas de apoyo y acompañamiento a los alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad por condiciones de carácter étnico, de género,

socioeconómicas, contextuales (violencia, migración, conflictos territoriales) o por tratarse de personas con discapacidad.

Construir entornos seguros y saludables es una labor en la que la escuela y los maestros deben ser convocados a participar, pues crear desde los primeros años de escolaridad estilos de vida saludables y ambientes donde se proteja la integridad de los niños, las niñas y los jóvenes puede ayudar a mejorar no solo los aprendizajes, sino la calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

En este sentido, abarca aquellas habilidades y actitudes de los maestros dirigidas a propiciar que en el aula y la escuela impere el aprecio a la diversidad, la atención con equidad, inclusión y el fomento de un ambiente adecuado para que los alumnos incrementen y fortalezcan sus aprendizajes a la vez que se sientan apreciados y felices.

5. Un maestro que aprende y colabora en la escuela para propiciar el aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos: Este dominio apunta a la participación, colaboración y trabajo del maestro en la escuela, encaminados a prestar un servicio educativo de excelencia para todos los alumnos, lo cual le demanda comprometerse con una cultura de aprendizaje, en la que la mejora de los resultados educativos sea una aspiración común del colectivo docente.

Incluye el papel de los maestros en la gestión escolar para alinear sus diferentes procesos hacia un servicio educativo regular con el que se garantiza que los alumnos tengan oportunidades sistemáticas de aprendizaje durante toda la jornada escolar en todos los días del año lectivo, así como los conocimientos y habilidades que ha de poner en práctica para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de mejora de la escuela y actuar de manera congruente con tales decisiones.

Refiere también a la necesaria vinculación de la escuela con las familias de los alumnos, en la cual el maestro ha de implementar un conjunto de herramientas para

establecer alianzas que favorezcan los aprendizajes y el desarrollo integral de los alumnos.

Además, contiene aspectos concernientes al aprendizaje profesional entre pares, la reflexión sobre la práctica con fines de mejora, así como el compromiso con su desarrollo profesional que tiene como punto de partida la identificación tanto de sus necesidades de formación como de las necesidades educativas de sus alumnos, en el sentido de que la preparación y desarrollo profesional del maestro están al servicio del aprendizaje de todos los alumnos. (SEP, 2019, pp.10-21)

Características del nuevo perfil docente

En la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el perfil docente se redefine para adaptarse a las necesidades de una educación más integral y humanista. A continuación, describiré algunas de las características esenciales del docente en este nuevo paradigma:

I. Perfil Humanista:

El docente no solo se enfoca en impartir conocimientos y habilidades racionales y conductuales, sino también en el crecimiento integral de los alumnos como individuos en formación.

El concepto de “humanismo” implica atender y comprender las necesidades individuales de los estudiantes, en lugar de seguir únicamente la planificación docente.

II. Aprendizajes para la Vida:

Se busca superar la brecha entre la teoría y la práctica en la educación.

El aprendizaje debe estar directamente relacionado con el desarrollo de habilidades psicosociales que los estudiantes aplicarán en su vida cotidiana.

III. Autonomía Curricular (Didáctica y Pedagógica):

Ésta es una característica principal ya que enfatiza la autonomía del magisterio, señalando lo siguiente:

La Nueva Escuela Mexicana reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía profesional del magisterio para decidir, con sustento en los programas de estudio, sobre su ejercicio didáctico, el acercamiento

epistemológico de los conocimientos y saberes, y para establecer un diálogo pedagógico con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando la composición de la diversidad de sus grupos, el contexto en el que viven, sus trayectorias formativas, su propia formación como docentes, y su compromiso para hacer efectivo el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes que acuden a estudiar a su escuela (SEP, 2022, p. 21).

En otras palabras, los maestros tendrán mayor autonomía para participar en el diseño curricular, los planes de estudio y la secuencia didáctica. Se busca superar críticas como la limitación temática de los contenidos y la desactualización de estos.

IV. Proceso de aprendizaje adaptado a su contexto sociocultural:

El docente no solo facilita, transmite o comparte información o contenidos predeterminado por un plan de estudios diseñado de manera estandarizada, ahora debe tomar en cuenta el contexto sociocultural, histórico y geográfico. Cuando se toman en cuenta estos aspectos, la educación se vuelve personalizada y permite que el docente sea capaz de interiorizar los contenidos con mayor profundidad en los alumnos, optimizar su repertorio didáctico de acuerdo con el entorno de los alumnos, de modo que aumenta el interés de los alumnos, ya que se trata del entorno al cuál pertenecen.

Actividad 4- Fragmento SEP 2022

Se destaca la necesidad de adquirir competencias y habilidades novedosas. Esto se debe a la importancia de mantenerse al día con las metodologías y perspectivas pedagógicas emergentes. Asimismo, otro desafío significativo es la gestión efectiva de la diversidad en el entorno educativo. Es esencial que los maestros estén equipados para satisfacer las necesidades educativas de cada estudiante y ajustar sus métodos de enseñanza para garantizar un aprendizaje significativo para todos.

La incorporación de este innovador enfoque educativo varía entre los docentes; no obstante, la colaboración entre colegas, la toma de decisiones conjuntas y la guía en tareas compartidas son elementos que favorecen la sincronización de los esfuerzos del personal docente. Cada grupo educativo progresará a su propio ritmo, pero lo crucial es mantener el impulso hacia la implementación efectiva de un renovado currículo educativo.

Un docente que apueste siempre por su capacidad de intervenir pedagógicamente con los estudiantes en la conformación del aprendizaje. Situación factible en tanto que la docencia nunca ha estado exenta, sea el modelo educativo que sea, a que el docente se implique con sus estudiantes; incluso podría decirse que eso es inevitable.

El enfoque de la NEM enfatiza la importancia de involucrarse con los demás, no solo como profesionales, sino como personas. Cada docente es un ser humano con expectativas y una historia personal que influye en su profesión. Es crucial que los docentes puedan identificar quiénes son como personas, qué los inspira a ser profesores, qué aspectos les gustan de su profesión y qué los desestabilizan.

Autoanálisis Investigativo (Identificar quién es uno mismo) Descubrir qué lo inspira a ser profesor, qué compromiso tiene con sus estudiantes, qué aspectos le gustan de su profesión y qué lo desestabiliza. Eco en características descubiertas en pares: Encontrar coincidencias en las características descubiertas en sí mismo y en sus pares.

Transformación de la Práctica Docente (Pensar lo posible a partir de lo presente): Pensar la transformación de la práctica docente desde la experiencia cotidiana. Saber útil para establecer metas: Utilizar el conocimiento sobre su propia persona y labor para establecer metas que apunten a su rumbo deontológico.

Investigación de la Práctica Docente (Docente como investigador): Asumirse como investigador de su propia práctica en un entorno socioeducativo. Experiencia académica: Invitar a los docentes a describir una experiencia académica que

ejemplifica al menos uno de los dominios del diagrama y explicar por qué consideran que cumple con ese dominio.

Se destaca la necesidad de adquirir competencias y habilidades novedosas. Esto se debe a la importancia de mantenerse al día con las metodologías y perspectivas pedagógicas emergentes. Asimismo, otro desafío significativo es la gestión efectiva de la diversidad en el entorno educativo. Es esencial que los maestros estén equipados para satisfacer las necesidades educativas de cada estudiante y ajustar sus métodos de enseñanza para garantizar un aprendizaje significativo para todos.

La incorporación de este innovador enfoque educativo varía entre los docentes; no obstante, la colaboración entre colegas, la toma de decisiones conjuntas y la guía en tareas compartidas son elementos que favorecen la sincronización de los esfuerzos del personal docente. Cada grupo educativo progresará a su propio ritmo, pero lo crucial es mantener el impulso hacia la implementación efectiva de un renovado currículo educativo. (Secretaría de Educación Pública, 2022).

SESIÓN 3- AUTONOMÍA PROFESIONAL DE LOS DOCENTES.

Objetivo: Reconocer el valor de la autonomía en la práctica docente, la importancia de la formación continua y el desarrollo profesional, así como propiciar la reflexión respecto a las habilidades y competencias con las que cuenta el profesor de artes en su propia práctica.

Materiales:

- Hojas blancas o libreta.
- Pluma/ lápiz.

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- ¿Qué implica ser un profesor autónomo?

El facilitador dará una breve introducción a los docentes para entrar en contexto sobre la importancia de la autonomía profesional en su práctica educativa y explicará de manera breve cómo la autonomía puede impactar positivamente en su desarrollo profesional y en la calidad de la enseñanza.

Luego el facilitador compartirá el video de la Maestra Leticia Ramírez respecto a la autonomía docente, poniendo énfasis en las siguientes preguntas:

- ¿Qué aspectos de la autonomía profesional destacó la Maestra Leticia Ramírez Amaya?
- ¿Cómo podrían aplicar esos aspectos en su propia labor docente?
- ¿Qué desafíos podrían enfrentar al ejercer su autonomía en la escuela?

Link video: <https://www.youtube.com/watch?v=arUctjpubjw>

Después de ver el video, el facilitador organizará una discusión grupal donde los docentes compartirán sus reflexiones. Asimismo, el facilitador animará a los participantes a expresar sus opiniones y a debatir sobre las similitudes y diferencias entre la cápsula que se mostró y su experiencia cotidiana en la escuela.

Desarrollo

Actividad 2- ¿Soy o no soy un docente autónomo?

Tiempo sugerido: 50 minutos

El facilitador expondrá los principales puntos que se mencionan respecto a la autonomía docente en los planes y programas de estudio de la SEP (2022) y también retomando a Monroy Dávila (2016). Luego a manera de plenaria se resaltan los principales puntos como:

- La necesidad de que los profesores ejerzan su autonomía para tomar decisiones pedagógicas situadas.
- La importancia de problematizar los roles docentes y desarrollar una práctica artístico-pedagógica integrada.
- La relevancia de implementar estrategias innovadoras que fomenten el aprendizaje significativo de los estudiantes.

Asimismo, el facilitador expondrá el siguiente ejemplo de una sesión donde una profesora de artes visuales ejerce su autonomía docente:

La maestra decide implementar una actividad de retrato, pero en lugar de seguir un enfoque tradicional, presenta a los estudiantes referentes artísticos contemporáneos innovadores. Les da libertad para elegir técnicas y materiales, fomentando así su autonomía creativa. Durante el proceso, brinda retroalimentación personalizada a cada estudiante. Finalmente, organiza una presentación donde los estudiantes comparten y discuten sus trabajos, generando un espacio de aprendizaje colaborativo y reflexión crítica.

Posteriormente, en el mismo equipo identificarán los desafíos que enfrentan como maestros en el aula y cómo estos desafíos afectan su capacidad para implementar cambios positivos.

Luego elegirán a un representante de cada equipo para que presente los resultados y conclusiones del grupo. El representante de cada equipo debe presentar los resultados y conclusiones del grupo, incluyendo los desafíos identificados y las estrategias utilizadas para superarlos.

Después de las presentaciones, el facilitador guiará una discusión y reflexión general para que todos los profesores puedan identificar desde su propia práctica docente:

- Áreas donde sienten mayor autonomía para tomar decisiones
- Obstáculos o limitaciones que perciben para ejercer su autonomía
- Estrategias concretas que pueden implementar para fortalecer su autonomía docente

Finalmente se pedirá a los profesores que planifiquen acciones concretas para desarrollar su autonomía y mejorar su rol en el aula. Estas acciones pueden incluir la implementación de nuevas metodologías, la colaboración con otros docentes y la participación en proyectos de la comunidad, entre otros.

Momento de Cierre

Actividad 3- ¡Ayudemos al profe Carlos!

Tiempo sugerido: 40 minutos

Enseguida el facilitador planteará el siguiente escenario hipotético, donde en una clase de artes visuales el profesor Carlos se enfrenta ante ciertos desafíos o limitaciones:

- **Escenario:** Clase de Artes Visuales en una Escuela Pública de Secundaria Benito Juárez García ubicada en el Estado de México

El profesor Carlos se encuentra con los siguientes desafíos en su clase:

- **Falta de recursos:** La escuela cuenta con un presupuesto limitado, por lo que no hay suficientes materiales y herramientas de arte para que todos los estudiantes trabajen de manera individual. Sólo se cuenta con algunos materiales básicos.
- **Estudiantes con diferentes niveles:** El grupo es heterogéneo, es decir, con estudiantes que tienen diferentes habilidades y experiencias previas en artes visuales. Algunos tienen más facilidad y conocimientos que otros.
- **Presión por cumplir el currículo:** El profesor siente la presión de tener que cubrir todos los contenidos y objetivos establecidos en el currículo oficial de artes visuales, lo cual le deja poco margen de maniobra.
- Además, el grupo es numeroso, con 35 estudiantes, lo que dificulta la atención personalizada.

En este contexto, el profesor de artes visuales debe tomar decisiones y ejercer su autonomía docente para lograr una experiencia de aprendizaje significativa y adaptada a las necesidades de sus estudiantes, pero ¿Cómo podría lograrlo a pesar de estas limitaciones?

Posteriormente, el facilitador distribuirá a los profesores en pequeñas salas virtuales y en equipos analizarán el escenario y propondrán posibles soluciones y estrategias que podría utilizar el profesor Carlos para abordar los desafíos.

Luego para fomentar el intercambio de ideas, un representante de cada grupo presentará de manera breve las acciones que planificaron y cómo estas acciones

pueden contribuir a la transformación educativa que se propone en la Nueva Escuela Mexicana. Finalmente, el facilitador dará una conclusión retomando la participación de los docentes.

Fichas de orientación

Actividad 1- Video Maestra Leticia Ramírez “ Autonomía Docente”

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=arUctjpubjw>

En este video la Maestra Leticia Ramírez, Secretaria de Educación Pública, ha enfatizado la importancia de la autonomía profesional de maestras y maestros en el proceso de transformación educativa que promueve la Nueva Escuela Mexicana. En un mensaje a docentes, Ramírez señaló que el ejercicio efectivo de la autonomía profesional implica un desafío, ya que durante años las y los maestros recibían formatos, programas e indicaciones sobre qué y cómo enseñar.

Ramírez reconoce el papel protagónico que tienen las y los maestros en la transformación educativa y social del país, y destaca la relevancia de que se les reconozca el conocimiento y la experiencia que van ganando día a día en el aula. Además, invita a los docentes a apropiarse de los espacios formativos, como los Consejos Técnicos Escolares, para generar diálogos e intercambios desde sus experiencias y conocimientos, lo que permitirá construir dinámicas más horizontales y colaborativas para tomar las mejores decisiones pedagógicas.

La Secretaria de Educación Pública enfatiza que ejercer la autonomía profesional en paralelo con la vocación y experiencia de las y los docentes contribuye a darle un nuevo significado y valor a la tarea de enseñar. Así también señaló que son los directores y supervisores los indicados para generar las condiciones necesarias que permitan a maestras y maestros ejercer su autonomía.

Por ende, la reflexión sobre la práctica docente debe comenzar por el propio docente, ya que sus saberes, compromiso y afectos constituyen la base humana y ética que da sentido a su quehacer en el aula. Si cada maestro logra desentrañar los componentes no obvios que orientan el acontecer de su práctica, contextualizando cada suceso,

podrá elaborar interpretaciones útiles para nombrar, conocer y reformular su práctica, dimensionando la misma con un enfoque humano y un actuar ético. Esto redundará en una regeneración colectiva de los procesos educativos y de la forma de relacionarse con los otros, buscando siempre el bien común.

El acto interpretativo en el contexto educativo encarna una condición pedagógica, pues no solo se interpretan los procesos (Planes y programas de estudio) de la práctica docente para reflexionar sobre ellos o elaborar informes, sino para intervenir práctica y provechosamente en ellos. Esto significa que el docente, posicionado en la investigación educativa, ha de indagarse a sí mismo, interpelar su propia práctica con la intención de cualificarla, a través de una autocrítica que le brinde elementos para, posteriormente, establecer un intercambio dialógico con sus pares. Dichas acciones permitirán visibilizar las peculiaridades de cada contexto educativo y las necesidades específicas de los estudiantes, para así generar estrategias pertinentes y oportunas, lo que resultará en una mejora colectiva de los procesos educativos y en una relación más cercana con los estudiantes, siempre en busca del bien común.

Actividad 2- Texto Planes y Programas de estudio SEP 2022 - Autonomía profesional para maestros y maestras

La NEM reconoce el papel protagónico que tienen las maestras y los maestros en la transformación educativa y social del país. Durante muchos años las y los maestros han pedido ser tomados en cuenta en la construcción del currículo, que se les reconozca el conocimiento y las experiencias que van ganando día a día en el aula. Sin embargo, las lógicas arraigadas por años donde las y los docentes recibían formatos, programas e indicaciones de qué y cómo debían enseñar, ha implicado un desafío para el ejercicio efectivo de la autonomía profesional.

Conscientes de que la transformación social va de la mano del cambio educativo y de la importancia de maestras y maestros en esta transformación, se busca que realicen una labor pedagógica y didáctica, basada en su autonomía profesional, en

reconocerse como sujetos de saberes y experiencias, y como profesionales de la educación.

Se reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía curricular y profesional de las maestras y los maestros para decidir sobre su ejercicio didáctico, los programas de estudios y para establecer un diálogo pedagógico con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando la composición de la diversidad de sus grupos, el contexto en el que viven, sus trayectorias formativas, su propia formación como docentes y su compromiso para hacer efectivo el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes que acuden a estudiar a su escuela. La autonomía curricular representa la libertad que tienen las maestras y los maestros, incluyendo los agentes educativos de la educación inicial, para ejercer y reinventar la docencia (ese encuentro con la diversidad y complejidad de sus estudiantes) y para intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar como condición para desarrollar sus aprendizajes.

La gran tarea de las profesoras y los profesores de educación básica es decidir las posibilidades de educación, emancipación y transformación de la realidad desde los procesos educativos; sus saberes y experiencias les permiten decidir cotidianamente el sentido que le van a dar a los contenidos; cómo se pueden alcanzar estas posibilidades educativas desde el saber didáctico; en qué espacios y tiempos se pueden desarrollar y cómo se involucran y comprometen las y los estudiantes.

Por esta razón, se reconoce la autonomía profesional de las profesoras y los profesores para decidir sobre la forma de interpretar e implementar el currículo, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y su formación docente. La autonomía de las profesoras y los profesores de educación básica es un derecho y una conquista del magisterio semejante a la libertad de cátedra de la educación superior; asimismo, es un principio curricular de toma de decisiones de las maestras y los maestros para

plantear contenidos, didácticas y proyectos desde los territorios, de manera individual y colectiva.

La autonomía docente se entiende como un ejercicio crítico que practican las maestras y los maestros durante los procesos educativos, en diálogo constante con las y los estudiantes para decidir los alcances y las limitaciones de sus acciones pedagógicas, dentro y fuera de la escuela. Su autonomía les permite una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso en relación con el sujeto y sus saberes. La autonomía profesional y curricular de las maestras y los maestros se desarrolla en un contexto de relaciones sociales, por lo que se define en función del compromiso y la interacción que tienen con la escuela, la comunidad y las familias. Esto implica que los docentes participen en la creación de puentes institucionales, organizativos y curriculares para construir, junto con sus estudiantes, estos vínculos pedagógicos con la comunidad, y así comprender las necesidades y demandas de ésta.

La autonomía profesional implica que los programas de estudio, aplicables y obligatorios a nivel nacional, necesitan ser apropiados por las maestras y los maestros a través de su resignificación y recontextualización, de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes, considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, de género y diversidad sexualidad en las que se ejerce la docencia.

El ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del territorio concreto en el que está situado el hecho educativo (en la escuela, pero no sólo en ésta), en donde estudiantes y docentes interactúan en espacios sociales culturalmente simbolizados, resignificados constantemente en un marco de tensiones, sentidos de pertenencia y construcción de identidad desde la diversidad en sus múltiples rostros.

La autonomía profesional y curricular de las maestras y los maestros de educación básica [...] significa que están en libertad de decidir los contenidos

que van a trabajar de manera conjunta con otros contenidos en el campo de formación que les corresponde, o más allá de éste. Asimismo, pueden decidir cómo, con qué medios, en qué espacios y tiempos van a vincular dichos contenidos con los ejes articuladores en un campo de formación específico, lo que implica elegir también las acciones que van a realizar para vincular lo aprendido en cada campo con la realidad de niñas, niños y adolescentes en el marco de la escuela y la comunidad (SEP, pp. 61 – 62).

Monroy y Ugalde: Autonomía docente.

Luego entonces, más allá de pensar a la docencia como un guión que se repite y se busca de manera constante, resulta necesario averiguar sobre lo que enseña la docencia cuando dice que algo enseña. Además, una docencia resignificada ha de pretender vivir sin asidero único, pero siempre tejiendo y destejiendo la vida.

En el caso de la práctica docente; el conocimiento, los hábitos, las destrezas y los saberes que se suceden en la vida cotidiana escolar no resultan verdaderos, únicos e irrefutables. Por el contrario, la subjetividad que le distingue obliga a cuestionar los saberes, las ideas, los conocimientos, los procedimientos, y el conjunto de éstos, expresados en las prácticas culturales o acciones pedagógicas, es decir, en cada una de las dimensiones de realidad social y educativa, articuladas en una docencia que busca su cualificación en una reflexión crítica de sus acciones cotidianas.

De tal forma que, el docente debe concebirse como un agente social comprometido consigo mismo y con su mundo en las diferentes dimensiones donde interviene como persona, ciudadano, profesionista; y ello requiere de dinamizar sus habilidades, capacidades, deseos, emociones y comportamientos que le permitan actuar con su entorno y con los otros en una actitud ética-moral y una clara visión de su lugar en el mundo, capaz de auto organizarse y auto transformarse en la interrelación con los otros y con el medio, a través de la reflexión propia y compartida.

El docente, en tanto profesional de la educación, ha de encarnar a un agente social con una formación especializada que comprenda tanto el dominio del campo profesional y cultural, como su consolidación como persona, dentro de un marco de referencia sustentado en el compromiso social con los otros, para los otros y para sí mismo, esto es, como un ciudadano pleno del mundo, de su país, de su comunidad y de su persona.

Por consiguiente, la formación docente ha de estar siempre orientada a la consolidación de valores que permitan el desarrollo humano y social a través de la reflexión permanente para la transformación socioeducativa (Monroy y Ugalde, 2021, pp- 56-57).

Actividad 3- Resolución al escenario de ¡Ayudemos al Profe Carlos!

Ante los desafíos que enfrenta el profesor Carlos de artes visuales en una escuela pública, algunas recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la situación serían:

1. Estrategias para manejar la falta de recursos

- **Fomentar el trabajo colaborativo:** Organizar a los estudiantes en pequeños grupos para que puedan compartir y rotar el uso de los materiales disponibles. Esto les permitirá trabajar de manera conjunta y desarrollar habilidades de colaboración.
- **Utilizar materiales reciclados y de bajo costo:** Motivar a los estudiantes a traer materiales de reciclaje de sus hogares (cajas, telas, papel, etc.) que puedan ser utilizados en los proyectos artísticos. Esto no solo ayudará a suplir la falta de recursos, sino que también fomentará la creatividad y el cuidado del medio ambiente.
- **Solicitar donaciones y apoyo de la comunidad:** Establecer vínculos con organizaciones locales, empresas o padres de familia que puedan donar materiales, herramientas o fondos para adquirir los recursos necesarios.

2. Estrategias para atender a estudiantes con diferentes niveles

- **Implementar actividades de aprendizaje diferenciado:** Diseñar actividades que permitan a los estudiantes trabajar a su propio ritmo y nivel de habilidad. Esto puede incluir opciones de proyectos con diferentes grados de dificultad o tareas de enriquecimiento para aquellos estudiantes más avanzados.
- **Fomentar el aprendizaje entre pares:** Organizar grupos heterogéneos donde los estudiantes con más experiencia puedan ayudar y guiar a sus compañeros con menor nivel de habilidad. Esto no solo beneficiará a los estudiantes con menos conocimientos, sino que también reforzará el aprendizaje de los estudiantes más avanzados.
- **Ofrecer retroalimentación y apoyo individualizado:** Dedicar tiempo durante la clase para brindar orientación y retroalimentación personalizada a cada estudiante, de acuerdo con sus necesidades y nivel de desarrollo.

3. Estrategias para cumplir con el currículo de manera flexible

- **Priorizar los objetivos y contenidos clave:** Analizar detenidamente el currículo y determinar los aprendizajes más importantes que los estudiantes deben adquirir. Enfocarse en estos elementos esenciales y ser flexible con los contenidos secundarios.
- **Integrar temas transversales:** Buscar oportunidades para integrar los objetivos del currículo de artes visuales con temas y habilidades de otras áreas, como la historia, la literatura o las ciencias. Esto permitirá abordar los contenidos de manera más holística y significativa.
- **Implementar proyectos a largo plazo:** Diseñar proyectos artísticos que se desarrollen a lo largo de varias sesiones o incluso durante todo el año escolar. Esto brindará más flexibilidad para cubrir los contenidos de manera gradual y profunda.

4. Estrategias para manejar grupos numerosos

- **Utilizar estrategias de gestión de aula efectivas:** Establecer rutinas, normas y procedimientos claros que permitan mantener el orden y la atención de los estudiantes durante las actividades.

- **Delegar responsabilidades a los estudiantes:** Asignar roles y tareas específicas a los estudiantes, como monitores de materiales, facilitadores de grupos, o encargados de la limpieza y organización del espacio.
- **Solicitar apoyo de asistentes o voluntarios:** Buscar la colaboración de asistentes de aula, padres de familia o estudiantes de niveles superiores que puedan brindar apoyo y atención individualizada a los estudiantes.

Implementando estas estrategias, el profesor de artes visuales podrá abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta en su clase, optimizando los recursos disponibles, atendiendo a la diversidad de estudiantes y cumpliendo con los objetivos curriculares de manera flexible y significativa.

UNIDAD 2. LAS ARTES EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

SESIÓN 4- FUNDAMENTACIÓN DE LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.

Objetivo: Reflexionar y reconocer cómo la educación artística puede contribuir al logro de los objetivos centrales de equidad, excelencia y formación integral que son el eje de la Nueva Escuela Mexicana.

Materiales:

- Hojas de papel
- Lápices, marcadores, colores
- Revistas, periódicos, material de recorte

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- Regresemos un poquito al pasado.

El facilitador presentará el objetivo del taller y la relevancia del arte en la educación básica. Asimismo, explicará de manera breve las dos posturas de la educación artística: “a través de las artes” (integrando el arte en otras materias) y “en las artes” (enseñando específicamente disciplinas artísticas).

Posteriormente, se pedirá a los profesores que piensen en una experiencia significativa relacionada con el arte durante su trayectoria escolar o profesional. Puede ser un momento inspirador, una obra de arte que los marcó o una vivencia creativa.

Luego con ayuda de recortes de revistas, periódicos o materiales diversos que tengan a la mano, los profesores crearán un collage que represente su experiencia elegida, pueden usar imágenes, palabras, colores y formas para expresarla. Asimismo, el facilitador compartirá en pantalla algunos ejemplos para que los participantes lo tomen como referencia al momento de realizar su collage:

Fuente: Imágenes Educativas, 2024.

Después de completar el collage, se invita a los profesores a darle un título a su collage, el título debe capturar la esencia de su experiencia artística.

Pídeles que compartan brevemente qué intentaron plasmar en su obra y qué emociones o ideas les evoca. Enseguida los profesores deben mostrar en pantalla sus obras y de manera voluntaria algunos podrán compartir su collage, mencionan el título de su obra y explicarán un poco de la idea que intentaron plasmar.

Luego de manera grupal reflexionarán sobre las semejanzas que encontraron en las diversas obras presentadas y se discutirá respecto a la importancia del arte en su trayectoria como docentes: cómo influye en su creatividad, empatía y enriquece su enseñanza.

Desarrollo

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 2- ¿Por qué las artes son tan importantes en el proceso educativo?

El facilitador dará una breve exposición respecto a los fundamentos que planea la Nueva Escuela Mexicana en los planes y programas del 2022.

Luego a manera de plenaria y de modo grupal se intentará dar respuesta a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué aporta la enseñanza de las artes a los jóvenes de secundaria?
- ¿Qué características debería tener la educación artística para que sea beneficiosa para niños, niñas y jóvenes que aprenden?

Enseguida el facilitador dividirá a los participantes en pequeñas salas virtuales y les solicitará que de acuerdo a lo que se menciona en la NEM, identifiquen las áreas curriculares o temas de la educación básica donde puedan incorporar actividades artísticas.

Posteriormente cada equipo diseñará una actividad que permita desarrollar habilidades transversales a través de las artes.

Luego elegirán a un representante del equipo para que exponga sus propuestas al resto del grupo.

Momento de Cierre

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 3- Mi identidad Visual

El facilitador presentará brevemente los principales fundamentos de las artes en la NEM, enfatizando los siguientes puntos:

- Educación integral
- Enfoque sociocultural
- Derechos culturales
- Apreciación del patrimonio artístico y cultural
- Innovación en la enseñanza-aprendizaje
- Transformación creativa

- Interdisciplinariedad

Luego, los docentes se dividirán en pequeñas salas virtuales de 4-5 personas y a cada grupo se le asignará uno de los fundamentos de las artes en la NEM. De este modo, en equipos deberán discutir y reflexionar sobre cómo ese fundamento se puede materializar en actividades y estrategias concretas para sus clases de arte. Cada grupo preparará una breve presentación para compartir con el resto.

Enseguida elegirán a un representante de cada equipo y presentarán sus reflexiones y propuestas al resto de la clase. Después de cada presentación, se abrirá un espacio para preguntas y comentarios.

Posteriormente, el facilitador guiará una reflexión final sobre la importancia de comprender y aplicar estos fundamentos en la práctica docente de las artes.

Finalmente, para cerrar la sesión el facilitador resaltará la relevancia de las artes en la educación básica según la visión de la NEM, enfatizando cómo estos principios pueden enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se invita a los docentes a compartir sus ideas y experiencias sobre cómo pueden integrar estos fundamentos en sus clases.

Al final de la actividad, los docentes habrán reflexionado sobre los principios clave que sustentan la integración de las artes en la educación básica según la NEM, y habrán generado propuestas concretas para materializar estos fundamentos en sus prácticas pedagógicas.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Educar a través de las artes o educar en las artes

En las prácticas de educación artística hay que diferenciar dos posturas:

- **Educación a través de las artes:** las artes se usan para propósitos formativos no relacionados con la apreciación, disfrute o aprendizaje de una disciplina artística. Por ejemplo, cuando se busca, a través de la creación literaria, fomentar valores para la buena convivencia; cuando se quiere desarrollar

habilidades generales, como la creatividad; o cuando en la escuela se evalúa la comprensión lectora por medio de una obra teatral. Esta incorporación de las artes en la educación favorece la motivación frente al estudio y permite desarrollar habilidades transversales a todas las áreas.

- **Educación en las artes:** los/as estudiantes aprenden de manera sistemática una disciplina artística. Es el caso de talleres netamente artísticos, como danza, coro, teatro, literatura, grafiti o fotografía, o de las clases de educación musical y artes visuales en las escuelas. En esta línea, el aporte de la educación en las artes se vincula directamente con la formación artística de las personas.

De igual manera, según qué posición se adopte, se aprenderán cosas diferentes:

- La educación a través de las artes tiene como propósito fortalecer, por medio de las artes y la cultura, la adquisición de habilidades humanas generales, la formación de valores y la respuesta frente al estudio de áreas que no son necesariamente artísticas.
- La educación en las artes busca favorecer el desarrollo de habilidades propiamente artísticas y culturales.

Ya que en este caso y de acuerdo con la NEM, hablamos de una educación a través de las artes, podemos recordar que la educación artística de calidad favorece el desarrollo integral de las personas desde la primera infancia y brinda:

- Pensamiento abstracto y divergente que permite la búsqueda de soluciones creativas a un problema y flexibilidad.
- Interés por el conocimiento y mayor percepción y sensibilidad frente al
- mundo.
- Aprendizajes en otras áreas de la vida (por ejemplo, en las demás disciplinas escolares) y satisfacción personal vinculada a los logros en el área.

Organismos internacionales como la UNESCO han destacado las potencialidades de la educación artística en otros ámbitos, como el desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de género, la valoración de la diversidad, el conocimiento de la propia identidad cultural y la promoción del diálogo entre culturas, además de otros

aspectos como las dimensiones terapéuticas que puede alcanzar una experiencia con el arte. (CONACULTA, 2016)

¿Por qué el arte en la escuela?

El arte es una manifestación vital, dinámica y cambiante que permea la vida de todos los grupos humanos. Como parte intrínseca de la cultura, las expresiones artísticas no sólo reflejan, sino también moldean la identidad de los pueblos y de cada individuo. El arte es, a la vez, una producción social y un acto profundamente personal; en otras palabras, es la creación de sujetos cuya subjetividad se ha forjado en el contexto de un marco social específico.

En el ámbito escolar, la presencia del arte adquiere un valor trascendental. A través de diversas experiencias estético-expresivas, niños y jóvenes pueden conectarse con esta producción humana desde una doble perspectiva: la individual y la social. Los contenidos y propuestas relacionados con el arte brindan oportunidades para explorar, crear e interpretar, ya que los alumnos se sumergen en procesos de búsqueda, realización y reflexión al interactuar con diferentes manifestaciones artísticas. Estos procesos pueden comprometer su sensibilidad, percepción, capacidad intelectual y habilidades, tanto al producir sus propias obras como al apreciar las creaciones de otros.

Además, el arte no se limita a una disciplina aislada. Más bien, contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Les permite expresarse, experimentar, cuestionar y descubrir. Pues a través de la música, la danza, la pintura, el teatro y otras formas artísticas, los jóvenes amplían sus horizontes y desarrollan habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

El arte en la escuela no solo fomenta procesos de individuación y búsqueda interna, sino también la construcción de una visión pluralista de la sociedad. Al apreciar y crear arte, los estudiantes se enfrentan a diversas perspectivas, estilos y contextos culturales. Esto contribuye a una comprensión más rica y respetuosa del mundo que los rodea.

Desde tiempos remotos, la imagen visual ha sido un medio fundamental para la expresión y la comunicación entre los seres humanos. Desde las pinturas rupestres de nuestros ancestros hasta las tecnologías visuales avanzadas de la actualidad, la representación visual ha sido un componente esencial en el desarrollo cultural. A partir de la segunda mitad del siglo XX, su alcance y difusión han crecido exponencialmente.

Esta afirmación no se limita a las artes tradicionales como la pintura, la escultura o el grabado. También abarca los avances tecnológicos que han enriquecido el campo visual, como la televisión, la fotografía, el cine, el video y la imagen digital. Además, se extiende a áreas aplicadas como el diseño y la publicidad.

Para los niños, la representación visual es una parte fundamental de su desarrollo. Desde temprana edad, los grafismos les permiten dejar huella, explorar sus capacidades y descubrir el mundo que los rodea. Es una fuente de placer y una ventana hacia la diversidad de experiencias humanas.

La inserción de las Artes Visuales en la escuela tiene como objetivo central ampliar el desarrollo de las capacidades expresivo-comunicativas de los alumnos mediante el contacto con la imagen y el lenguaje visual, para la creación de sus propias representaciones y para promover un acercamiento activo al patrimonio cultural de cada región, del país y de otras épocas y culturas.

Se considera que las capacidades expresivo-comunicativas no son "dones" o condiciones naturales, sino capacidades que se adquieren, desarrollan e incrementan en contacto con experiencias y situaciones de aprendizaje adecuadas. Desde pequeños, los niños dibujan, pintan y modelan de forma espontánea, lo cual les resulta placentero y les permite explorar el mundo, conocer los materiales y desarrollar sus habilidades expresivas y motrices.

A medida que crecen, y si tienen oportunidades de permanecer en contacto con las Artes Visuales, los niños pueden dominar progresivamente los distintos aspectos de la creación de imágenes, profundizando en el uso del lenguaje visual, los materiales y

las herramientas. Sin embargo, en la adolescencia, los jóvenes suelen ser muy severos al analizar sus capacidades, comparándose entre sí y sin reconocer las variantes personales. Por ello, la escuela debe trabajar en la ampliación de las concepciones de los jóvenes.

Asimismo, la escuela es un espacio propicio para brindar experiencias y situaciones de aprendizaje que permitan a los alumnos:

- Desarrollar sus capacidades de representación, creación, análisis y reflexión sobre la imagen.
- Ampliar sus conocimientos sobre el lenguaje plástico-visual, sus procesos de realización y organización.
- Disfrutar de la producción de imágenes y del contacto sensible con las producidas por otros.
- Valorar sus procesos y resultados, reconociendo la diversidad de caminos.
- Comunicar sus ideas y tomar en cuenta las opiniones de los demás.

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación, 2009, pp. 10-11)

Actividad 2: SEP 2022 Apartado de Artes y Experiencias estéticas

Este eje articular busca valorar la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en las y los estudiantes en su relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza, así como en el reconocimiento de las artes como expresión, cultura, comunicación y cognición, abriendo puentes con otras formas de conocimiento inalienables de la experiencia humana.

Las artes como sistema cultural ofrecen a las y los estudiantes la posibilidad de crear relaciones con el mundo que atienden a los aspectos reflexivos y afectivos; encontrar otras formas de comunicación; imaginar y preguntarse sobre lo que puede ser; abrir nuevos mundos de pensamiento y sensibilidad con la finalidad de contribuir al

reconocimiento de nuestro "paisaje interior" y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico.

Habrá que decir también que las artes hacen parte del derecho de niñas, niños y adolescentes a gozar de las experiencias estéticas para establecer espacios de diálogo en torno a temas y problemas de interés común que son parte de las ciencias, tanto sociales como naturales, así como de las humanidades.

El asunto nodal es el sentir y pensar en la escuela, porque "el arte no constituye un decorado estético, sino el laboratorio de la recreación del humanismo". Las artes se entienden "como un mundo sensible común, como un modo de conocer, producir, distribuir e inscribir", partiendo de la convicción de que cada una y uno somos iguales frente a la construcción de lo humano.

Las artes son relevantes para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, por su contribución en la relación con la otredad, la promoción de respuestas ante los artefactos artísticos que producen efectos de conocimiento y de sentimiento; la experimentación de las expresiones del arte locales en la radicalidad de su propia y positivizada diferencia y la promoción de las vivencias artísticas dotadas de sentido por los estudiantes que van conformando su juicio crítico en vínculo con su afectividad.

Las artes representan en el aprendizaje de las y los estudiantes la posibilidad, más allá de su función expresiva, de encontrar su capacidad de sentir e imaginar para romper con el dualismo de razón versus los sentimientos y la imaginación, bajo la premisa de que no existe pensamiento genuino sin imaginación y que los afectos son la argamasa del aprendizaje, de tal suerte que imaginación y afectos se reconocen como potencialidades humanas fundamentales. Además, tiene la virtud de ampliar su espectro reflexivo y afectivo, pues en esta clase de experiencias el individuo se interroga por sus afectos y sentimientos, por sus sensaciones y los pensamientos que conllevan las experiencias estéticas.

Las experiencias estéticas están presentes en la cotidianidad de la mayoría de las personas a través de la radio, la televisión, las redes sociales y los espectáculos musicales y teatrales que se presentan -a veces de manera gratuita- en casi todas las regiones de nuestro país. Permite aprovechar los artefactos, materiales y recursos de las artes para promover experiencias estéticas en los momentos de exploración, experimentación, apreciación y el uso de objetos cotidianos de modos no cotidianos.

Diseñar actividades en las que los y las estudiantes puedan apreciar los detalles, los ritmos, el equilibrio, los contrastes, las distintas relaciones entre los elementos, es un aspecto fundamental de este eje, además de que favorece que las y los estudiantes tengan momentos de encuentro gozosos, lúdicos y sorprendentes con todos los contenidos escolares, busca que experimenten la alegría de producir en conjunto, que tengan el gozo de cooperar en proyectos colectivos con sentido (multi e interdisciplinarios), que sean críticas y críticos de las producciones propias y ajenas, así como capaces de recibir la crítica; que sientan la satisfacción de proponer y ver plasmadas sus ideas, y puedan volcar su atención plenamente en un proceso.

El acercamiento a las artes y a las experiencias estéticas hace factible y viable encontrar rutas alternas para llegar a resultados similares, abriendo la posibilidad de que resultados diversos tengan validez, además de enriquecer las visiones y experiencias de las y los estudiantes con la sabiduría ancestral, el patrimonio y la grandeza cultural de México (SEP, 2022, pp. 119-122).

Actividad 3: Texto Fundamentación de las artes en la educación básica según la Nueva Escuela

De acuerdo con los planes y programas de estudio de la educación básica, la fundamentación de las artes en la educación básica según la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se basa en varios principios clave que buscan integrar las artes como un componente esencial del desarrollo integral de los estudiantes. Aquí te presento algunos de los fundamentos:

- Educación Integral: La NEM considera las artes como parte fundamental de una educación que abarca todas las dimensiones del ser humano, incluyendo lo cognitivo, emocional, social y físico.
- Enfoque Sociocultural: Se reconoce el arte como un medio de expresión e identidad cultural, que permite a los estudiantes explorar y comprender su entorno social y cultural.
- Derechos Culturales: Las artes en la educación básica permiten a los estudiantes identificar y ejercer sus derechos culturales, contribuyendo a la conformación de su identidad personal y social.
- Apreciación del Patrimonio Artístico y Cultural: A través de las artes, los estudiantes aprenden a valorar y apropiarse del patrimonio artístico y cultural, reconociendo la diversidad cultural, étnica, social y de género.
- Innovación en la Enseñanza-Aprendizaje: La NEM promueve el uso de métodos y técnicas innovadoras en las artes para superar barreras en el proceso educativo y alcanzar los objetivos de aprendizaje.
- Transformación Creativa: Se alienta a los estudiantes a transformar creativamente los acontecimientos cotidianos utilizando los elementos de las artes, fomentando así la creatividad y la expresión personal.
- Interdisciplinariedad: La NEM busca integrar las artes con otras disciplinas, creando producciones artísticas que tengan un sentido social y que reflejen la realidad de los estudiantes.

Estos fundamentos reflejan la visión de la NEM de que las artes son vitales para el desarrollo de habilidades críticas, creativas y de apreciación, y que deben ser una parte integral de la educación básica en México. La NEM busca así formar individuos capaces de expresarse, innovar y participar activamente en su comunidad a través de las artes.

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022.

SESIÓN 5- LAS ARTES VISUALES EN EL PERFIL DE EGRESO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Objetivo: Que los docentes de arte comprendan y reflexionen sobre los principios clave que fundamentan la integración de las artes visuales en el perfil de egreso de la educación básica según la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Materiales:

- Papel y lápices de colores
- Acuarelas o pinturas tipo Vinci
- Brochas o pinceles.
- Revistas y materiales de recorte (fotografías, imágenes)
- Música ambiental (opcional)

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- Explorando los lenguajes Artísticos

El facilitador dará la bienvenida a los estudiantes y explicará brevemente el objetivo de la actividad: explorar diferentes lenguajes artísticos para expresar sentimientos, emociones y sensaciones, considerando factores clave como la percepción, el desarrollo cronológico y la capacidad de manejar información. Además, se resalta la importancia del juego simbólico y la asimilación de la experiencia creativa para el aprendizaje de las artes, tal como lo plantean autores como Pérez y Morton (2001).

Luego se pedirá a los participantes que cierren los ojos y se concentren en su respiración por unos momentos, mientras tanto el facilitador compartirá música para relajar a los docentes. Enseguida, se les invita a pensar en una emoción o sensación que les gustaría expresar a través del arte.

Cada estudiante elegirá un lenguaje artístico (dibujo, pintura, collage, música, danza, teatro, etc.) para representar esa emoción. Para ello, dispondrán de diversos materiales (lápices, pinturas, revistas, instrumentos musicales, etc.) para crear su expresión artística.

Los profesores compartirán sus creaciones con el grupo, explicando la emoción o sensación que quisieron expresar, qué título tiene el trabajo que presentan y por qué eligieron ese lenguaje artístico. De este modo, se fomentará el diálogo y la reflexión sobre cómo los diferentes lenguajes artísticos permiten expresar y comunicar ideas, sentimientos y percepciones.

Finalmente, el facilitador hará una síntesis de la actividad, destacando la importancia de considerar factores como la percepción, el desarrollo cronológico y la capacidad de manejar información al desarrollar competencias artísticas. Se enfatizará la relevancia del juego simbólico y la asimilación de la experiencia creativa para el aprendizaje de las artes. Y se invitará a los estudiantes a seguir explorando y expresándose a través de los lenguajes artísticos en sus clases y vida cotidiana.

Desarrollo

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 2- Repasemos los rasgos del perfil de egreso de la NEM.

Posteriormente el facilitador explicará de manera breve los 10 rasgos del perfil de egreso, el campo formativo de lenguaje al cual pertenecen las artes y cómo se intervienen las artes en cada uno de ellos.

Ahora bien, para que los profesores de artes visuales comprendan y reflexionen sobre la manera en que su disciplina puede contribuir al logro de los objetivos planteados en el perfil de egreso de la Nueva Escuela Mexicana, el facilitador dividirá a los profesores en grupos y de manera aleatoria se le asignará a cada grupo uno de los rasgos del perfil de egreso. Posteriormente en equipos analizarán cómo las artes visuales pueden

contribuir al desarrollo de ese rasgo en particular, además identificarán algunas actividades, estrategias y experiencias de aprendizaje en artes visuales que consideren fomenten dicho rasgo. Asimismo, algunas cuestiones que pueden guiar la discusión entre grupos podrían ser:

- ¿Qué habilidades complejas de pensamiento se desarrollan a través del aprendizaje de las artes visuales?
- ¿Cuáles son las dimensiones que abarca la contribución de las artes visuales a la formación integral de los estudiantes?
- Menciona tres beneficios que aportan las artes visuales al desarrollo de los estudiantes en el contexto de la NEM.
- ¿Cómo se integra la sensibilidad estética con el desarrollo de habilidades complejas de pensamiento en el aprendizaje de las artes visuales?
- ¿Qué habilidades sociales y de colaboración se fomentan a través de la participación en actividades artísticas?

Luego un representante de cada equipo expondrá al resto del grupo, sus hallazgos sobre cómo las artes visuales contribuyen al desarrollo de su rasgo del perfil de egreso, resaltar las conexiones y sinergias entre los diferentes rasgos y cómo las artes visuales pueden abordarlos de manera integral. A su vez el facilitador y el resto del grupo podrán retroalimentar la participación de cada equipo.

Momento de Cierre:

Tiempo sugerido: 40 minutos

Actividad 3- Explorando el patrimonio cultural a través de las artes visuales

Para esta actividad el facilitador dará un breve repaso respecto a cómo las artes visuales contribuyen al logro del perfil de egreso de educación secundaria en la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Asimismo, enfatizará sobre la importancia de las artes visuales en la conformación de la identidad personal y social, así como en el reconocimiento de la diversidad cultural, es decir, cómo la educación en artes visuales

fomenta el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, social y de género en la conformación de la identidad personal y social de los estudiantes.

Posteriormente, los profesores pensarán y reflexionarán sobre manifestaciones artísticas y culturales típicas de su región, estado o país. De ser necesario podrán investigar un poco utilizando libros, revistas, internet, etc. Ya que, al explorar y diseñar actividades concretas, los docentes podrán integrar las artes visuales de manera efectiva en su práctica pedagógica.

Luego cada participante elegirá una expresión cultural que le llame la atención (por ejemplo, una danza tradicional, una artesanía, una pintura mural, etc.) y la analizará en términos de sus elementos visuales, simbólicos y significados.

Utilizando acuarelas, pinceles y papel, los profesores crearán una obra artística inspirada en la expresión cultural que investigaron. Se les pedirá que integren en su obra elementos visuales, simbólicos y significados que reflejan la riqueza y diversidad del patrimonio cultural explorado (20 minutos).

Una vez que todos los participantes terminen sus obras, mostrarán sus obras en pantalla y compartirán con el grupo el proceso de creación y los elementos culturales que quisieron representar.

De manera continua y con la guía del facilitador, se fomentará una discusión grupal respecto a cómo las artes visuales, en este caso las acuarelas, el dibujo o la pintura, según la técnica que cada uno haya implementado, permiten a los estudiantes conectarse, valorar y apropiarse del patrimonio cultural de su entorno, y cómo éstas mismas pueden ser de ayuda en clase y ayudar a cumplir con el perfil de egreso de educación secundaria en la NEM.

Asimismo, se reflexionará sobre la contribución de esta actividad al desarrollo de un pensamiento artístico y estético, así como a la conformación de la identidad personal y social.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Texto Arte y Realidad

En la actualidad se busca que cada sujeto sea capaz de conseguir un desarrollo intelectual y personal a través de la adquisición de habilidades, conocimientos, valores y actitudes que le permitan desempeñarse de manera satisfactoria en la sociedad; como se ha visto, el arte tiene mucho que aportar a la consecución de este propósito (Pérez, 2001). En este sentido, Morton (2001) rescata la naturaleza del desarrollo del individuo, resaltando dos ideas principales:

- El lenguaje oral y escrito, así como los distintos lenguajes y materiales de las distintas disciplinas artísticas (música, danza, teatro, artes plásticas) constituyen sistemas simbólicos culturales mediante los cuales el niño desarrolla su repertorio de recursos expresivos, críticos y explicativos del mundo que le rodea, y a la vez construye una visión reflexiva sobre sus experiencias.
- Por ello el juego simbólico es un elemento primordial para los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las artes que, como ya se apuntó, no tiene límites. El juego simbólico inicia al niño en la construcción de un sistema de significantes adaptables a sus deseos y necesidades, conformando la representación interna del mundo exterior, la cual puede manejarse en la imaginación, de ahí la importancia de incorporar las actividades que permiten las disciplinas artísticas y una nueva actitud lúdica para rescatar, en los procesos de aprendizaje, no sólo la reflexión sino el fortalecimiento del proceso creativo (pp. 17-18).

Es importante evitar enfoques superficiales y centrados únicamente en las manualidades o actividades lúdicas en la enseñanza de las artes. Muchas veces, las actividades artísticas en la escuela se reducen a experiencias de maduración o juego, perdiéndose la oportunidad de extraer mayores beneficios para la formación integral de los estudiantes.

La propuesta es recuperar la enseñanza de las artes como un medio que permita despertar y provocar conocimientos útiles, es decir, como una estrategia para propiciar aprendizajes significativos que impliquen no solo el desarrollo cognitivo o intelectual, sino también las sensaciones, los sentimientos, el contacto con las personas, los materiales y las formas de expresión. De esta manera, el contenido artístico se valora en su real dimensión.

Objetivo de las Artes Visuales en la escuela

La inserción de las Artes Visuales en la educación básica tiene como objetivo central ampliar el desarrollo de las capacidades expresivo-comunicativas de los alumnos mediante el contacto con la imagen y el lenguaje visual. Esto permite la creación de sus propias representaciones y promueve un acercamiento activo al patrimonio cultural de cada región, del país y de otras épocas y culturas.

Se considera que las capacidades expresivo-comunicativas no son "dones" o condiciones naturales, sino habilidades que se adquieren, desarrollan e incrementan en contacto con experiencias y situaciones de aprendizaje adecuadas. La escuela es un espacio propicio para brindar experiencias y situaciones de aprendizaje que permitan a los alumnos:

- Desarrollar sus capacidades de representación, creación, análisis y reflexión sobre la imagen.
- Ampliar sus conocimientos sobre el lenguaje plástico-visual, los procesos de realización y la organización de las artes visuales (técnicas, materiales y herramientas).
- Disfrutar de la producción de imágenes y del contacto sensible con las producidas por otros.
- Valorar sus procesos y resultados, reconociendo la diversidad de caminos.
- Comunicar sus ideas y tomar en cuenta las opiniones de los demás.

Por ello, la inserción de las Artes Visuales en la educación básica busca ampliar las capacidades expresivo-comunicativas de los estudiantes a través del contacto con la

imagen y el lenguaje visual, promoviendo la creación de representaciones personales, el acercamiento al patrimonio cultural y el desarrollo de un pensamiento artístico informado. Esto requiere considerar el desarrollo progresivo de los niños y adolescentes, así como trabajar en la ampliación de sus concepciones sobre sus propias capacidades artísticas. (Ministerio de Educación de la Nación, 2009, pp. 12-13)

Actividad 2- Finalidades del campo de Lenguaje al cual pertenecen las Artes en la NEM

Los lenguajes son construcciones cognitivas, sociales y dinámicas que las personas utilizan desde su nacimiento para expresar, conocer, pensar, aprender, representar, comunicar, interpretar y nombrar el mundo, así como compartir necesidades, emociones, sentimientos, experiencias, ideas, significados, saberes y conocimientos.

A su vez, el objeto de aprendizaje de este campo se constituye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes. De este modo los estudiantes pueden ampliar sus posibilidades de expresión en distintas situaciones; construyen significados compartidos y comunican de manera asertiva intereses, necesidades, motivaciones, afectos y saberes.

Dichas situaciones ofrecen la oportunidad de explorar y desarrollar la sensibilidad, percepción, imaginación y creatividad como herramientas para interpretar e incidir en la realidad, mediante la oralidad, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición, se tendrá la oportunidad de explorar, experimentar y producir creaciones individuales o colectivas que entrelazan los diferentes contextos en los que se desenvuelven para que reconozcan, comprendan y usen la diversidad de formas de comunicación y expresión donde relacionan signos con significados, a través de sistemas lingüísticos, visuales, gestuales, espaciales y aurales o sonoros.

Este campo está orientado a que más, niños y adolescentes adquieran y desarrollen de manera gradual, razonada, vivencial y consciente:

- La expresión y la comunicación de sus formas de ser y estar en el mundo para conformar y manifestar su identidad personal y colectiva, al tiempo que conocen, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, de género, social, de capacidades, necesidades, condiciones, intereses y formas de pensar, que constituye a nuestro país y al mundo; de esta manera se propicia, además el diálogo intercultural e inclusivo.
- La apropiación progresiva de formas de expresión y comunicación mediante la oralidad, la escucha, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición de diversas producciones -orales, escritas, sonoras, visuales, corporales o hápticas - para aprender a interpretarlas, elaborarlas, disfrutarlas y utilizarlas con intención, tomando en cuenta la libertad creativa y las convenciones.
- La experimentación creativa y lúdica que provoque el disfrute de los elementos de las artes a partir de la interacción con manifestaciones culturales y artísticas en las que predomine una función estética para apreciarlas, reaccionar de manera afectiva ante ellas e interpretar sus sentidos y significados a través de la intuición, sensibilidad o análisis de sus componentes, además de la posibilidad de considerar información adicional sobre los contextos.
- El establecimiento de vínculos afectivos y el despliegue de herramientas para diversificar las formas de aprendizaje por medio de experiencias artísticas y estéticas como vehículos alternativos de expresión y comunicación de ideas, sueños, experiencias, sentimientos, puntos de vista y reflexiones.

En el caso particular de la educación secundaria las disciplinas que corresponden al presente campo son: Español, Inglés y Artes. (SEP, 2022, pp. 128-129)

Rasgos del Perfil de Egreso de educación básica

A continuación, se enuncian de manera breve los diez rasgos que integran el perfil de egreso de la educación preescolar, primaria y secundaria (SEP, 2022, pp.85-87), siendo estos:

- I. Reconocen que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como a vivir con bienestar y buen trato, en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y ellos mismos, así como con su comunidad.
- II. Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género del país como rasgos que caracterizan a la nación mexicana.
- III. Reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos, con capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación.
- IV. Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida.
- V. Desarrollan una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial; conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo o clasismo en cualquier ámbito de su vida.
- VI. Se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compatible.
- VII. Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos e indagan para explicarlos con base en razonamientos, modelos, datos e información con fundamentos científicos y saberes comunitarios, de tal manera que les permitan consolidar su autonomía para plantear y resolver problemas complejos considerando el contexto.

VIII. Interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa. Son capaces de aprender a su ritmo y respetar el de las demás personas, adquieren nuevas capacidades, construyen nuevas relaciones y asumen roles distintos en un proceso de constante cambio para emprender proyectos personales y colectivos dentro de un mundo en rápida transformación.

IX. Intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, con el fin de establecer acuerdos en los que se respeten las ideas propias y las de otras y otros. Dominan habilidades de comunicación básica tanto en su lengua materna como en otras lenguas. Aprovechan los recursos y medios de la cultura digital, de manera ética y responsable para comunicarse, así como obtener información, seleccionarla, organizarla, analizarla y evaluarla.

X. Desarrollan el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tienen la historia y la cultura para examinar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria (SEP, 2022, pp.85-87).

Ahora bien, como ya se ha mencionado antes, las artes visuales juegan un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades y habilidades descritas en el perfil de egreso de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). A continuación, se resume cómo las artes visuales contribuyen al logro de cada uno de los rasgos del perfil de egreso:

1. Reconocimiento de derechos ciudadanos: Las artes visuales permiten a los estudiantes expresar y comunicar sus ideas, emociones y experiencias, ejerciendo así su derecho a la libre expresión. Además, el análisis crítico de obras de arte les ayuda a comprender y defender sus derechos.

2. Valoración de la diversidad: A través del estudio de las artes visuales de diferentes culturas y contextos, los estudiantes aprenden a valorar y respetar la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género.

3. Reconocimiento de la igualdad de género: Las artes visuales ofrecen un espacio para que los estudiantes reflexionen sobre las representaciones de género y cuestionen los estereotipos. Esto contribuye a su reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

4. Valoración de las propias capacidades: La creación de obras de arte permite a los estudiantes explorar y desarrollar sus habilidades cognitivas, físicas y afectivas, confiando en sus propias capacidades.

5. Desarrollo del pensamiento crítico: El análisis y la reflexión sobre las artes visuales estimulan el pensamiento crítico de los estudiantes, ayudándoles a formular juicios argumentados sobre su realidad ya oponerse a la injusticia y la discriminación.

6. Percepción como parte de la naturaleza: Algunas manifestaciones artísticas pueden ayudar a los estudiantes a percibirse a sí mismos como parte integral de la naturaleza, fomentando su conciencia ambiental y su compromiso con la sustentabilidad.

7. Interpretación de fenómenos con fundamentos científicos y conocimientos comunitarios: Las artes visuales permiten a los estudiantes interpretar y representar fenómenos naturales, sociales e históricos, integrando conocimientos científicos y conocimientos comunitarios.

8. Interacción respetuosa y cooperativa: Los proyectos artísticos colectivos fomentan el trabajo en equipo, el diálogo y el respeto a la diversidad, desarrollando habilidades de interacción y cooperación entre los estudiantes.

9. Intercambio de ideas mediante diferentes lenguajes: Las artes visuales ofrecen a los estudiantes múltiples formas de expresión y comunicación, permitiéndoles intercambiar ideas, cosmovisiones y perspectivas a través de lenguajes diversos.

10. Desarrollo del pensamiento crítico: El análisis y la reflexión sobre las artes visuales estimulan el pensamiento crítico de los estudiantes, ayudándoles a examinar críticamente sus propias ideas y valorar los puntos de vista de los demás.

En conclusión, las artes visuales contribuyen de manera integral al logro del perfil de egreso de la Nueva Escuela Mexicana, particularmente en el desarrollo de habilidades de expresión, análisis, cooperación, comunicación y pensamiento crítico, así como el reconocimiento y valoración de la diversidad.

Actividad 3- Texto ¿Cómo las artes visuales contribuyen al logro del perfil de egreso en la NEM?

Las artes visuales contribuyen al logro del perfil de egreso de educación secundaria en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) de la siguiente manera:

Desarrollo de un pensamiento artístico y estético: Las artes visuales ayudan a desarrollar en los estudiantes un pensamiento artístico y estético que les permite disfrutar y construir juicios informados sobre las manifestaciones artísticas.

Apreciación y apropiación del patrimonio cultural: A través del contacto con las artes visuales, los estudiantes pueden apreciar y apropiarse del patrimonio artístico y cultural, tanto a nivel local, nacional como global.

Conformación de la identidad personal y social: La educación en artes visuales contribuye a la conformación de la identidad personal y social de los estudiantes, fomentando el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, social y de género.

Desarrollo de habilidades complejas de pensamiento: El aprendizaje de las artes visuales integra la sensibilidad estética con el desarrollo de habilidades complejas de pensamiento, como el análisis, la reflexión y la creatividad.

Contribución a la formación integral: Las artes visuales son consideradas fundamentales para la formación integral de los estudiantes, abarcando dimensiones como la cívica, cognitiva, emocional, estética, física y moral.

SESIÓN 6- ESTRUCTURA CURRICULAR DE LAS ARTES VISUALES EN SECUNDARIA.

Objetivo: Explorar la estructura curricular de las artes visuales en la educación secundaria y cómo esto puede contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

Materiales:

- Hojas de papel / Libreta
- Pluma / colores

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura

Tiempo sugerido: 35 minutos

Actividad 1: ¿De qué trata el currículum de la Nueva Escuela Mexicana?

Para que los profesores de artes visuales repasen los fundamentos, estructura y orientaciones del currículum de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el facilitador expondrá de manera breve los siguientes puntos:

- Campos formativos
- Ejes articuladores
- Qué es la Fase 6 y puntos principales de la misma.

Asimismo, invitará a los profesores para una lectura comunitaria e ir aclarando puntos específicos de la misma y poniendo énfasis en los objetivos, contenidos y orientaciones didácticas.

Luego a manera de plenaria, se incitará a los participantes para que compartan su punto de vista respecto a los aspectos clave que identificó en el programa sintético.

Posteriormente se dividirá al grupo en pequeñas salas virtuales y en equipos analizarán cómo el currículum de la NEM aborda los siguientes aspectos desde las artes visuales:

- Campos formativos y ejes articuladores transversales
- Desarrollo de competencias artísticas y socioemocionales
- Vinculación con la realidad local y comunitaria
- Promoción de valores éticos y democráticos

- Flexibilidad y autonomía curricular

Asimismo, en la pizarra de la plataforma cada equipo realizará un mapa mental de los principales puntos de su análisis. Luego elegirán a un representante de cada equipo y expondrá todas las conclusiones a las que llegaron. Finalmente, de manera grupal el facilitador guiará una reflexión final en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Qué retos y oportunidades identifica para implementar el currículum de la NEM desde las artes visuales?
- ¿Qué enfoque predomina en las artes de la Nueva Escuela Mexicana?
- ¿Cuáles son los beneficios de instalar esta orientación?
- ¿Cómo potenciar las artes y la cultura en la escuela donde ustedes trabajan?
- ¿Con cuáles de ellas están de acuerdo? ¿Por qué?
- ¿Con cuáles no están de acuerdo? ¿Por qué?

Esta actividad permitirá que los docentes de artes visuales analicen el currículum de la NEM, identificando sus fundamentos, estructura y orientaciones, para reflexionar sobre cómo implementarlo en sus prácticas educativas de manera contextualizada y significativa.

Desarrollo:

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 2- Repasando los Contenidos de la Fase 6 del Programa Sintético

El facilitador dará una breve exposición de los principales contenidos que se abordarán a lo largo de la fase 6 en el campo de artes que se plantean en el Programa Sintético de Artes Visuales de la Fase 6.

Enseguida de manera individual, cada participante seleccionará uno de los contenidos del programa sintético que se expusieron (por ejemplo, "Explorar y apreciar diversas manifestaciones artísticas murales de México y el mundo").

Luego cada uno diseñará una actividad práctica que les permita abordar ese contenido de manera contextualizada y significativa dentro de su práctica cotidiana y para los estudiantes.

Elaboran un plan de la actividad, incluyendo: objetivo, descripción de la actividad, recursos, duración, etc. para ello, se les dará un tiempo de 20 minutos para que diseñen de manera, una vez que finalice el tiempo de manera voluntaria presentarán el trabajo que realizaron. Mientras tanto los demás participantes y el mismo facilitador podrán brindar retroalimentación y sugerencias al respecto.

Una vez que concluyan su exposición, el facilitador guiará una reflexión a manera de plenaria, tomando en cuenta los siguientes puntos:

- ¿Cómo pueden adaptar estos contenidos a las necesidades e intereses de sus estudiantes?
- ¿Qué retos y oportunidades identifican para implementar estos contenidos en sus clases?
- ¿Cómo pueden vincular estos aprendizajes con otros campos formativos o ejes transversales?

Finalmente, los profesores y el facilitador compartirán sus reflexiones finales sobre cómo pueden llevar a la práctica los contenidos del Programa Sintético de Artes Visuales, evitando un enfoque excesivamente teórico. Esta actividad permitirá a los docentes de artes visuales analizar los contenidos del Programa Sintético, diseñar actividades prácticas y contextualizadas, y reflexionar sobre su implementación en el aula. De esta manera, se fomenta un aprendizaje significativo y aplicado de los nuevos lineamientos curriculares.

Momento de Cierre:

Tiempo sugerido: 40 minutos

Actividad 3- ¿Cómo se hizo este proyecto?

De acuerdo con lo revisado respecto a la estructura curricular y los contenidos que se deben trabajar durante la fase 6 en el campo de artes, es importante plasmar cómo se vería todo esto implementado de manera conjunta en el aula.

Para ello el facilitador, compartirá como ejemplo un proyecto de cómo los profesores de artes visuales pueden contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, tomando en cuenta los contenidos del programa sintético de la Nueva Escuela Mexicana.

Proyecto: Mural Comunitario

Objetivo: Crear un mural colectivo que refleje la identidad, historia y problemáticas de la comunidad local, promoviendo la participación y el sentido de pertenencia de los estudiantes.

Actividades:

- Los alumnos investigarán sobre la historia, tradiciones y problemáticas de la comunidad, México y el mundo.
- Diseñar e implementar entrevistas o cuestionarios a medios locales, familiares, vecinos, profesores, etc. para enriquecer la investigación.
- Investigar, analizar y observar diversos murales emblemáticos de México, de la comunidad local y del mundo que reflejan identidad y transformación social (movimientos políticos, problemáticas culturales, ambientales, etc.).
- Entregar un ensayo con los datos encontrados y conclusiones al respecto.
- Investigar y emplear diversas técnicas de pintura mural para incorporarlas en el mural.
- Diseñar en equipos un mural, incorporando símbolos, personajes y mensajes significativos, tomando como referencia la investigación previa.
- Inaugurar el mural con la participación de la comunidad educativa e invitar a las familias de los estudiantes para su demostración.

Posteriormente de manera grupal y con ayuda del facilitador, analizarán cada parte del proyecto, es decir, estudiarán cómo este proyecto de mural comunitario les permite abordar de manera integral y contextualizada los contenidos del programa sintético de artes visuales, implementando estrategias didácticas significativas y contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes e intentarán dar respuesta a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué contenidos del programa sintético aborda el proyecto?
- ¿Qué estrategias didácticas se implementan en el desarrollo del proyecto?
- ¿Cómo este proyecto contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?

Para finalizar la sesión el facilitador recordará la importancia de tomar en cuenta los contenidos de los planes sintéticos y ver similitudes con los contenidos que trabaja cada uno en su institución y en su práctica como docente.

Fichas de orientación

Actividad 1- Estructura curricular de la Nueva Educación Mexicana

Una estructura curricular es la forma en que se organizan y articulan los diferentes elementos que componen un plan de estudios o programa educativo. Algunos aspectos clave de la estructura curricular son:

- **Campos formativos o áreas de conocimiento:** Agrupan las diferentes asignaturas o materias de acuerdo a sus afinidades temáticas y objetivos de aprendizaje.
- **Asignaturas o materias:** Son las unidades básicas que conforman el plan de estudios, cada una con sus propios contenidos, habilidades y competencias a desarrollar.
- **Ejes transversales:** Temas o enfoques que se integran de manera transversal a lo largo de todo el currículo, como la educación en valores, la educación ambiental, la equidad de género, etc.
- **Distribución de horas y créditos:** La carga horaria y el peso relativo que se asigna a cada campo formativo, asignatura o actividad.
- **Secuenciación y progresión:** El orden y la gradualidad con que se organizan los aprendizajes a lo largo de los diferentes grados o niveles educativos.
- **Orientaciones didácticas y evaluativas:** Lineamientos sobre las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que deben guiar la práctica docente.

La estructura curricular define la lógica y la coherencia interna del plan de estudios, buscando articular de manera integral los diferentes componentes para lograr los perfiles de egreso y aprendizajes esperados en los estudiantes.

Ahora bien, la estructura curricular de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se organiza de la siguiente manera:

Campos Formativos

La NEM se estructura en 5 campos formativos que agrupan las diferentes asignaturas:

- Lenguajes
- Matemáticas
- Ciencias Naturales
- Formación Cívica y Ética
- Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social

Estos campos formativos buscan articular los contenidos de las disciplinas de manera interdisciplinaria, a partir de ejes de articulación transversales. Al respecto, la NEM establece 7 ejes articuladores transversales que cruzan todo el mapa curricular desde educación inicial hasta secundaria:

- Inclusión
- Pensamiento crítico
- Interculturalidad crítica
- Igualdad de género
- Vida saludable
- Fomento a la lectura y escritura
- Educación estética

Estos ejes transversales promueven principalmente, valores como la honestidad, justicia, libertad, dignidad humana, igualdad de género y desarrollo del pensamiento crítico.

Componentes del Currículo

La estructura curricular de la NEM se compone de tres tipos de componentes:

1. Componentes obligatorios comunes para todas las escuelas

- Estos componentes establecen los aprendizajes clave, contenidos, enfoques y orientaciones didácticas que deben ser comunes en todas las escuelas del país.
- Buscan garantizar una formación básica y equitativa para todos los estudiantes.
- Incluyen los campos formativos de Lenguajes, Matemáticas, Ciencias Naturales, Formación Cívica y Ética, y Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social.

2. Componentes obligatorios flexibles para adaptarse a contextos locales

- Estos componentes permiten a las escuelas adaptar y enriquecer los contenidos y enfoques de acuerdo a las características, necesidades e intereses de su contexto local.
- Incluyen la incorporación de saberes y prácticas culturales propias de las comunidades, así como la atención a problemáticas y desafíos específicos de cada región.
- Buscan fortalecer la pertinencia y relevancia de los aprendizajes para los estudiantes.

3. Componente de Autonomía Curricular

- Este componente otorga a cada escuela la facultad de elegir y desarrollar contenidos curriculares adicionales, de acuerdo a sus propias necesidades e intereses.
- Permite a las escuelas implementar proyectos, asignaturas o actividades que respondan a las características y demandas de su comunidad educativa.
- Busca promover la participación activa de la comunidad escolar en la toma de decisiones curriculares.

Estos tres componentes buscan lograr un equilibrio entre la unidad y la diversidad, garantizando una formación básica común al tiempo que se atienden las particularidades de cada contexto escolar. Bajo esta misma línea, la estructura curricular de la NEM busca ser compacta, flexible y viable, formando ciudadanos, familias, alumnos y maestros conscientes y participativos a través de campos formativos interdisciplinarios y ejes transversales que promueven valores éticos fundamentales.

Actividad 2- Contenidos de la Fase 6- Artes

Los programas sintéticos de la Nueva Escuela Mexicana son una estructura curricular que orienta la práctica docente para lograr una articulación y vinculación de los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en cada fase educativa.

Desde el campo formativo de Lenguajes, que incluye las Artes, los programas sintéticos de la Fase 6 (1º, 2º y 3º de Secundaria) y de acuerdo con los programas de estudios para Educación Básica: Programas Sintéticos (2022) se plantean contenidos y orientaciones para trabajarlos desde las artes durante toda la fase:

- Diversidad de lenguajes artísticos en la riqueza pluricultural de México y del mundo.
- Manifestaciones culturales y artísticas que conforman la diversidad étnica, cultural y lingüística.
- Identidad y sentido de pertenencia en manifestaciones artísticas.
- Patrimonio cultural de la comunidad en manifestaciones artísticas que fomentan la identidad y el sentido de pertenencia.
- Los lenguajes artísticos en la expresión de problemas de la comunidad.
- Elementos de las artes y recursos estéticos apreciados en el entorno natural y social, así como en diversas manifestaciones artísticas.
- Valor estético de la naturaleza de la vida cotidiana y de diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
- Creaciones artísticas que tienen su origen en textos literarios.
- Expresión artística de sensaciones, emociones, sentimientos e ideas, a partir de experiencias familiares, escolares o comunitarias.
- Memoria colectiva representada por medios artísticos para registrar experiencias comunitarias.
- Procesos creativos que ponen en práctica la comunicación dialógica como estrategia para erradicar expresiones de violencia.
- Vida saludable expresada a través de mensajes contruidos con elementos de las artes para difundirlos por distintos medios de comunicación.

- Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como herramientas creativas que favorecen la inclusión.
- Manifestaciones artísticas que emplean sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, elaboradas por personas en condición de discapacidad y/o diseñadas para ellas (pp. 390-394).

En resumen, los programas sintéticos plantean el desarrollo de competencias artísticas para la expresión, comunicación y apreciación crítica de las artes, vinculadas principalmente con la identidad, la cultura y la transformación social.

Actividad 3- Criterios para analizar el proyecto mural

El facilitador tomará en cuenta los siguientes criterios para guiar la participación de los profesores en el análisis del proyecto del mural, siendo estos:

Alineación con el Programa Sintético de la NEM: El proyecto aborda de manera integral varios de los contenidos clave del programa sintético de artes visuales en la Fase 6 de secundaria:

- Exploración y apreciación de manifestaciones artísticas murales, reconociendo su valor cultural e identitario.
- Desarrollo de habilidades de expresión y comunicación a través del lenguaje artístico del mural.
- Análisis crítico de murales, identificando sus elementos, intenciones y contextos.
- Experimentación con técnicas de pintura mural para crear propuestas artísticas originales.
- Participación en un proyecto colaborativo de creación artística que aborde problemáticas comunitarias.
- Valoración y preservación del patrimonio artístico y cultural local.

Estrategias Didácticas: Las actividades propuestas en el proyecto permiten a los profesores implementar diversas estrategias didácticas como:

- Investigación sobre la historia, tradiciones y problemáticas de la comunidad.
- Análisis de murales emblemáticos que reflejan identidad y transformación social.
- Diseño colectivo de propuestas para el mural, fomentando la creatividad.
- Experimentación y aplicación de técnicas de pintura mural.
- Inauguración del mural con participación de la comunidad.

Desarrollo Integral de los Estudiantes: Este proyecto contribuye al desarrollo integral de los estudiantes en varios aspectos:

- Fortalece la identidad, el sentido de pertenencia y el compromiso social.
- Desarrolla habilidades artísticas, de investigación, diseño y trabajo colaborativo.
- Promueve la apreciación, análisis y valoración del arte como medio de expresión y transformación.
- Aborda de manera interdisciplinaria contenidos de historia, cultura, problemáticas sociales y ambientales.

UNIDAD 3.- PROCESOS CREATIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA DIDÁCTICA

SESIÓN 7- EDUCACIÓN, ARTES VISUALES Y CREATIVIDAD.

Objetivo: Analizar la relación entre educación, artes visuales y creatividad, y cómo fomentar el desarrollo creativo de los estudiantes a través de las artes visuales en el aula.

Materiales:

- Hojas de papel
- Lápices, marcadores, colores
- Revistas, periódicos, material de recorte

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 20 minutos

Actividad 1- ¿Qué define que algo sea creativo?

Para iniciar la sesión el facilitador preguntará a los participantes

- ¿Qué define que algo sea creativo? (Para que algo sea creativo debe ser novedoso, original y útil)
- ¿Por qué es importante fomentar la creatividad en el aula? (Ayuda en la búsqueda de soluciones más eficientes para la clase, sorpresa, emoción y motivación).

A su vez el facilitador tomará nota en el pizarrón de la plataforma los conceptos más relevantes que vayan aportando los profesores.

Luego retomando estos conceptos como referencia, dará una breve explicación respecto a qué es la creatividad, qué define que algo sea creativo, los elementos dentro del proceso creativo, la relación entre artes visuales, educación y creatividad y finalmente por qué es importante la creatividad en el aula.

Desarrollo

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 2- ¡Echemos un vistazo!

El facilitador iniciará la actividad dando una breve exposición respecto a los componentes de la creatividad y los procesos creativos desde una perspectiva didáctica.

Posteriormente compartirá un par de obras de arte que se destaquen por su creatividad, originalidad y significado, piezas de diferentes estilos, técnicas y épocas para ampliar la perspectiva. Algunos ejemplos de obras pueden ser:

Obras sugeridas:

- Vincent van Gogh-La Noche Estrellada-
- Gianlorenzo Bernini, “El rapto de Proserpina”
- Alfred Eisenstaedt- El Beso

Luego, de manera individual los participantes elegirán alguna de estas obras, o bien, podrán buscar alguna obra en internet. Una vez que todos los participantes hayan elegido una obra, escribirán en una hoja de análisis las respuestas y conclusiones a las que lleguen en el proceso de observación de la obra, además de considerar las siguientes preguntas:

- ¿Qué elementos novedosos o inusuales observas en la obra?
- ¿Qué técnicas, materiales o enfoques creativos utilizó el artista?
- ¿Qué ideas, emociones o mensajes transmite la obra?
- ¿Qué aspectos de la obra te parecen más originales y significativos?

Posteriormente, de manera voluntaria, algunos profesores podrán compartir con el resto del grupo las semejanzas y diferencias que encontraron en el análisis de las obras y sus observaciones, fomentando de este modo el intercambio de ideas y perspectivas sobre las obras analizadas.

De igual manera el facilitador guiará una discusión sobre los elementos creativos identificados en las diferentes obras, así mismo se invitará a los profesores para que reflexionen sobre cómo este ejercicio de análisis les ha hecho ver el arte y la creatividad desde nuevas perspectivas y cómo podrían incorporar elementos creativos similares en sus propias prácticas artísticas y pedagógicas.

De este modo, los profesores podrán experimentar en primera persona el proceso de apreciar y analizar obras creativas. Al identificar los aspectos novedosos, originales y significativos, desarrollan habilidades de pensamiento divergente y aprenden a valorar múltiples formas de expresión artística. Mientras tanto, la discusión y reflexión final ayuda a los docentes a conectar este ejercicio con su práctica profesional, inspirándolos a incorporar enfoques creativos en sus clases.

Momento de Cierre:

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 3- ¡Manos a la Obra!

Para la siguiente actividad el profesor expondrá las ideas principales respecto a la importancia de educar a través de procesos creativos, de cómo una educación de calidad debe formar personas creativas, con capacidad de innovar, adaptarse al cambio y aportar soluciones originales a los desafíos de la sociedad actual. y por qué fomentar la creatividad en la escuela contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, estimulando no solo sus capacidades cognitivas sino también su autoexpresión, autoconocimiento y compromiso social.

Posteriormente el facilitador planteará un problema o situación curiosa que puede suceder en la vida cotidiana de un profesor, se debe tener cuidado de que no tenga una única solución predeterminada. Algunos ejemplos son:

- Amor por la papelería: Los profesores suelen acumular plumones, hojas de colores, sellos y otros artículos de papelería. Solución creativa: ¡Organiza un taller de arte con tus alumnos utilizando todos esos materiales!
- Preguntas incómodas de los estudiantes: Los niños tienen una habilidad especial para hacer preguntas incómodas en los momentos menos oportunos. Solución creativa: Responde con humor o crea una historia ficticia para desviar la atención.
- El misterio de los objetos perdidos: Los profesores a menudo encuentran objetos olvidados en el aula, como lápices, bufandas o juguetes. Solución creativa: Crea una historia detectivesca en la que los estudiantes resuelvan el misterio del objeto perdido.
- La lucha contra el aburrimiento en las reuniones de profesores: Las reuniones de profesores pueden ser largas y tediosas. Solución creativa: Diseña un juego de bingo con palabras o frases comunes que se dicen en las reuniones y comparte las tarjetas con tus colegas.

- El dilema de las notas bajas: A veces, los profesores deben lidiar con estudiantes que no están satisfechos con sus calificaciones. Solución creativa: Escribe una carta ficticia de un estudiante quejándose de su nota y responde con humor.
- El arte de la improvisación en clase: A veces, los planes de lección no salen como se esperaba. Solución creativa: Improvisa una actividad en el momento utilizando objetos cotidianos, como una servilleta o una taza.
- El dilema ético en la literatura: Durante una discusión sobre un libro, un estudiante plantea: “¿Es justificable que un personaje tome una decisión moralmente incorrecta si eso beneficia a otros?” Solución creativa: Pide a los estudiantes que escriban un ensayo argumentando diferentes perspectivas éticas sobre este tema.
- El experimento científico inusual: Un estudiante quiere realizar un experimento original para la feria de ciencias. Plantea: “¿Cómo afecta la música clásica a la germinación de las semillas?” Solución creativa: Diseña un experimento utilizando diferentes géneros musicales y observa cómo influyen en el crecimiento de las plantas.
- El debate histórico: Durante una clase de historia, un estudiante plantea: “¿Fue la Revolución Francesa inevitable?” Solución creativa: Organiza un debate en el aula donde los estudiantes asuman roles históricos y argumenten a favor o en contra de la inevitabilidad de este evento crucial.

Enseguida de manera individual cada profesor pensará en múltiples ideas y soluciones creativas para alguna de estas situaciones, utilizando técnicas como la lluvia de ideas o un cuadro comparativo de pros y contras, etc.

Como guía el facilitador señalará que deben considerar las propuestas más innovadoras y efectivas para resolver el problema. Además, pueden recurrir a la experimentación permitiendo que los profesores las mejoren y las adapten según sea el caso. También el facilitador recordará a los participantes que pueden apelar a sus

sentidos, por ejemplo, crear un dibujo, emplear musical, canto, danza o dramatización de ser necesario.

Una vez que los profesores tengan la resolución de los problemas que se plantearon deberán plasmarlo, como mejor lo consideren, con imágenes, en un escrito, una dramatización, explorando nuevas perspectivas, materiales, técnicas o enfoques, etc. Además, los participantes deben tomar en cuenta, que los productos en donde van a plasmar sus respuestas deben ser ideas y productos que no sean copias o imitaciones de otros, sino creaciones propias.

Luego de manera voluntaria algunos presentarán al resto del grupo, las soluciones a las que llegaron y por qué eligieron presentarlo de ese modo. A su vez, el facilitador proporcionará retroalimentación a la participación de los docentes, con el fin de mejorar y desarrollar aún más sus habilidades creativas.

Finalmente, el facilitador agradecerá la participación de los docentes e invita al resto del grupo a mostrar su trabajo frente al monitor para que los demás puedan visualizarlo. Además, enfatizará la importancia de estimular el pensamiento divergente, la flexibilidad cognitiva y la capacidad de los estudiantes para generar soluciones innovadoras frente a los desafíos del mundo actual y motivar a los profesores a aplicar lo aprendido en futuras actividades con sus estudiantes.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Qué define algo como creativo

- La creatividad es la capacidad de generar ideas, soluciones o productos nuevos y originales que tienen valor y utilidad. Implica:
- Originalidad: Generar ideas o soluciones que son únicas, inusuales o novedosas.
- Flexibilidad: Adaptarse a diferentes situaciones y pensar de manera abierta y divergente.
- Fluidez: Producir una gran cantidad de ideas o soluciones de manera espontánea.
- Elaboración: Desarrollar, refinar y mejorar las ideas o soluciones iniciales.

Ahora bien, para que algo sea considerado creativo, debe cumplir con tres características principales:

- **Novedad:** La idea, producto o solución debe ser original, diferente a lo que ya existe. Puede ser una combinación novedosa de elementos conocidos o algo completamente nuevo.
- **Utilidad:** Lo creado debe ser relevante y aportar valor, ya sea resolviendo un problema, satisfaciendo una necesidad o simplemente aportando algo valioso.
- **Efectividad:** La creatividad implica no solo generar ideas, sino llevarlas a cabo de manera efectiva. El resultado final debe funcionar y cumplir con su propósito (Mena M. s.f).

Entonces, fomentar la creatividad en el aula es clave para formar estudiantes preparados para un mundo en constante cambio. Sin embargo, requiere de estrategias como promover la curiosidad, el pensamiento divergente, el trabajo colaborativo y brindar oportunidades para que los estudiantes apliquen su creatividad. Al respecto, según Vygotsky (1982), la capacidad creativa se desarrolla y potencia a través de la riqueza y diversidad de la experiencia previa del individuo. Mientras más haya visto, escuchado y vivido una persona, mayor será el material con el que contará su imaginación para producir cosas nuevas. Incluso en los actos más cotidianos, la creatividad se hace presente.

En la adolescencia, la razón y el pensamiento crítico se imponen, lo que lleva a los jóvenes a perder interés por actividades como el dibujo y los juegos infantiles, que les parecen demasiado subjetivos e inadecuados para reflejar la realidad. Por ello, es esencial motivar interna y externamente a los niños en todas las fases de su desarrollo, siendo fundamental el papel del profesor en este proceso. Ampliar la experiencia del niño y estimular su imaginación y creatividad son claves para fomentar su actividad creadora futura.

Componentes de la creatividad

En primer lugar, están el sujeto creativo y los elementos internos que componen su proceso creador, cuáles son los aspectos cognitivos, motivacionales y procedimentales. Luego está la influencia del ámbito, la importancia que tiene el contexto histórico, social, cultural y familiar para el desarrollo creativo que, trasladada a los procesos pedagógicos, nos permite identificar la necesidad de contextualizar los contenidos que se tratarán en el aula, de establecer relaciones permanentes con el ámbito, la realidad contingente y relevante para nuestros estudiantes para lograr aprendizajes significativos.

La creatividad es un fenómeno multidimensional que involucra diversos elementos interrelacionados. Según Goicovic (2014), para comprender la complejidad de la creatividad, es necesario analizar los siguientes aspectos:

Proceso creativo: Se compone de seis etapas interrelacionadas: inmersión, incubación, iluminación, formulación, evaluación y reformulación. Estas características sistémicas y retroactivas confirman la complejidad del fenómeno y promueven el análisis de las interrelaciones entre cada una de las etapas.

La importancia de la transdisciplinariedad: A diferencia de la visión interdisciplinaria, que promueve el trabajo colaborativo entre disciplinas de manera independiente, la transdisciplinariedad otorga una delimitación flexible a las fronteras entre disciplinas, facilitando el libre desplazamiento entre ellas. Esto permite a los estudiantes una visión más integradora del conocimiento y multiplica las opciones para analizar o resolver problemas de manera creativa.

Pensamiento complejo y pensamiento creativo: La interrelación entre ambos sienta las bases para una propuesta pedagógica que fomente la creatividad en los estudiantes, al comprender la creatividad como un fenómeno complejo, se puede desarrollar un enfoque educativo que considere la multiplicidad de factores involucrados y promueva el desarrollo de habilidades creativas en un contexto transdisciplinario.

Actividad 2- Texto Relación entre artes visuales y creatividad.

Las artes visuales y la creatividad están íntimamente relacionadas en el ámbito educativo. Las artes visuales son un medio poderoso para estimular y desarrollar la creatividad de los estudiantes por varias razones:

- Permiten la expresión y comunicación de ideas, emociones y experiencias de manera original y personal.
- Fomentan la exploración, experimentación y toma de riesgos en un entorno seguro y estimulante.
- Desarrollan habilidades de pensamiento divergente, flexibilidad cognitiva y resolución creativa de problemas.
- Conectan el aprendizaje con las experiencias, intereses y contextos significativos para los estudiantes.
- Aportan un elemento de sorpresa, emoción y motivación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para aprovechar al máximo el potencial de las artes visuales como herramienta para desarrollar la creatividad, es importante que los docentes:

- Brinden oportunidades frecuentes de exploración y creación artística individual y colaborativa.
- Expongan a los estudiantes a una amplia variedad de manifestaciones artísticas y estimulen su apreciación crítica.
- Vinculen los aprendizajes artísticos con otras áreas del conocimiento y la realidad sociocultural.
- Fomentar un ambiente de respeto, confianza y libertad que permita la experimentación creativa.
- Valoren y celebren los procesos creativos y los productos originales de los estudiantes.

De este modo, las artes visuales son un vehículo privilegiado para estimular y desarrollar la creatividad de los estudiantes en el contexto educativo. Aprovechar este potencial requiere de docentes comprometidos con la formación integral de sus alumnos y dispuestos a explorar nuevas formas de enseñar y aprender.

Actividad 3- Texto Educar a través de Proceso Creativos

La educación a través de procesos creativos es una perspectiva didáctica que busca fomentar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades metacognitivas. De acuerdo con Goicovic (2014) algunos puntos clave de este proceso son:

- La creatividad y el aprendizaje son fenómenos complejos, dinámicos y multidimensionales que se encuentran en constante interacción.
- Utilizar la metodología de proyectos como estrategia didáctica permite generar contenidos flexibles que favorecen el desarrollo de habilidades metacognitivas. Esto facilita la transversalidad de los contenidos y ofrece diversos escenarios y medios didácticos para contextualizar los aprendizajes.
- La evaluación en este modelo se centra en el proceso, no solo en el resultado final, permitiendo la autoevaluación y heteroevaluación. Esto promueve el pensamiento divergente, la imaginación y la acción.
- Este enfoque es inclusivo, ya que permite integrar otras metodologías como el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas.
- La clave es cambiar la perspectiva educativa, enfocándose en las posibilidades de aprendizaje en lugar de las limitaciones. Esto implica pensar de manera flexible y generar nuevas formas de comprender los contextos.

En resumen, la creatividad es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque cuando los estudiantes desarrollan su creatividad, pueden generar soluciones más innovadoras y efectivas a los problemas que se les plantean en el aula. Las actividades creativas aportan un elemento de sorpresa y emoción al proceso de aprendizaje, lo que aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes.

La creatividad enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje

- Integrar actividades creativas en la enseñanza hace que los contenidos sean más atractivos, significativos y memorables para los estudiantes.
- Cuando los estudiantes tienen oportunidades de expresarse creativamente, desarrollan habilidades como el pensamiento divergente, la flexibilidad cognitiva y la resolución de problemas, que les serán útiles en su vida académica y profesional.
- La creatividad permite a los docentes adaptar sus estrategias a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, haciéndolos más inclusivos.

Por ende, la educación y la creatividad se potencian mutuamente, pues una educación que valore y estimule la creatividad de los estudiantes, a través de metodologías activas y oportunidades de expresión, contribuirá a formar personas más innovadoras, flexibles y comprometidas con la transformación positiva de su entorno.

SESIÓN 8- LAS ARTES VISUALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.

Objetivo: Analizar y fomentar el desarrollo integral de los alumnos a través de la exploración y la expresión artística en el ámbito de las artes visuales.

Materiales:

- Hojas de papel o Libreta
- Lápices, marcadores, colores
- Revistas, periódicos, material de recorte

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 35 minutos

Actividad 1- De la calle para el aula.

“El artista, el escritor, tienen que estar en la calle y meter la calle en los libros y en los cuadros.” *Antonio Berni*

El facilitador iniciará la sesión compartiendo la frase de Antonio Berni, quien fue un destacado pintor, grabador y muralista argentino, sus obras a menudo representan a los marginados por la sociedad.

Invitará a los profesores a leer la frase y a responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa para ti “estar en la calle” como artista o escritor?
- ¿Cómo crees que se puede “meter la calle en los libros y en los cuadros”?
- ¿Qué situaciones de la vida cotidiana podrían inspirar obras de arte?
- ¿Crees que esto mismo aplica en el aula: llevar la calle al aula?

Posteriormente el facilitador resaltará la importancia de que los artistas y escritores se inspiren en la vida cotidiana y la realidad de su entorno para plasmarla en sus obras. Enseguida, se invita a los profesores a salir a la calle, parque o al patio (según sus posibilidades), para que observen detenidamente su entorno, prestando atención a los detalles, colores, texturas, personas y actividades que se desarrollan en el lugar.

Luego tomarán una fotografía que capture la esencia del espacio y refleje la vida cotidiana del lugar en el que se encuentran. De manera breve, deben realizar bocetos y dibujos a mano alzada de escenas, objetos o personas que les llamen la atención (15 minutos).

Posteriormente, seleccionarán sus mejores fotografías y dibujos para analizar cómo los elementos del lenguaje visual (color, forma, composición, etc.) reflejan la vida del lugar. Al respecto, escribirán una breve descripción sobre cómo su experiencia en el barrio inspiró su trabajo artístico.

Asimismo, regresarán a la sesión, y de manera voluntaria compartirán sus fotografías y dibujos, así como una breve descripción de lo que hicieron.

De igual manera por cuestiones de tiempo los demás podrán mostrar en pantalla sus fotografías y borradores para que los demás puedan verlas.

El facilitador cerrará la actividad enfatizando que pueden aplicar esta actividad en el aula para fomentar el desarrollo integral de los alumnos al estimular su observación y

sensibilidad hacia su entorno; potenciar sus habilidades artísticas y creativas a través de la fotografía o el dibujo, promover su capacidad de análisis, reflexión y comunicación al organizar y describir su mural: y al aprenden a mirar, interpretar y plasmar su mundo circundante a través de las artes visuales, desarrollando así un aprendizaje significativo.

Desarrollo:

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 2- Desarrollo Integral desde las artes: saber, hacer y ser

El facilitador presentará de manera breve la importancia del enfoque integral en la educación artística, es decir, de cómo las diferentes disciplinas artísticas (música, danza, artes visuales, teatro, etc.), las dimensiones del saber, hacer y ser, para ello se pueden dar ejemplos de cómo el arte ha influido positivamente en el desarrollo socioemocional, cognitivo y físico de los niños. Por ejemplo:

- El dibujo es una forma de comunicación entre padres e hijos, notándose cambios positivos en la personalidad de los niños al expresarse artísticamente. Los primeros dibujos suelen ser de mamá y papá como familia.
- La educación musical ayuda a desarrollar destrezas de razonamiento, la solución de problemas y el pensamiento creativo. Por ello algunos padres de familia suelen poner música clásica a los niños desde la infancia.

Posteriormente se dividirá al grupo en pequeñas salas virtuales y se les asignará a cada uno una disciplina artística. Luego en equipos deben diseñar una actividad artística que fomente el desarrollo integral, considerando aspectos como el desarrollo de habilidades cognitivas (pensamiento crítico, creatividad, etc.), habilidades socioemocionales (autoestima, empatía, trabajo en equipo, etc.) y el estímulo del desarrollo físico y sensorial. Para inspirar a los docentes el facilitador dará algunos ejemplos como:

- En una clase de historia, pedir a los estudiantes que recreen una escena histórica a través de un dibujo o collage.

- Analizar una obra de arte para enseñar conceptos de ciencias naturales, como simetría, proporción o color.
- Pedir a los estudiantes que creen ilustraciones para explicar un proceso o fenómeno científico.
- Proponer que los estudiantes diseñen portadas creativas para sus cuadernos o trabajos escritos.
- Pedir a los estudiantes que describan y analicen obras de arte, fortaleciendo sus habilidades de comunicación y pensamiento crítico.
- Proponer proyectos de arte colaborativos para fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Posteriormente elegirán a un representante de cada equipo; éste mencionará el nombre de su equipo y enseguida expondrá de manera breve la disciplina que abordaron y el diseño que realizaron.

A la par el facilitador retroalimenta la participación de cada equipo e invita a los docentes a discutir a modo de plenaria respecto a cómo los docentes pueden integrar el arte de manera transversal en sus prácticas pedagógicas.

Momento de Cierre:

Tiempo sugerido: 40 minutos

Actividad 3- ¡Ese cuento ya me lo sé!

El facilitador dará lectura al cuento de “El Maestro de Colores” .

Luego se pedirá a los profesores que hagan un análisis del cuento e identifiquen los elementos narrativos clave (personajes, trama, conflicto, desenlace), así como los temas, valores y mensajes implícitos en los cuentos.

Posteriormente de manera individual, cada participante debe realizar una ilustración o secuencia de viñetas que representen el cuento leído, seguido de un breve texto que exprese su interpretación personal del cuento.

Cuando finalicen la ilustración, de manera voluntaria algunos profesores presentarán y explicarán los trabajos realizados al resto del grupo. Luego, el facilitador guiará una

discusión grupal sobre cómo el cuento puede generar empatía, autoconocimiento y desarrollo personal.

Finalmente, hará reflexionar a los profesores respecto a cómo esta actividad permite a los docentes experimentar de primera mano cómo el cuento puede ser una poderosa herramienta para desarrollar en los estudiantes el saber (conocimientos), el hacer (habilidades) y el ser (valores y actitudes).

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Texto ¿Qué implica el desarrollo Integral?

La palabra “integral” implica que varios factores se conforman o se agrupan para favorecer el bienestar: salud, educación, seguridad, identidad, alimentación, vivienda, vestido, empleo y protección, por mencionar algunos; en su conjunto garantizan una vida digna a todas las personas y, por ende, el desarrollo de todas sus capacidades. Reflexiona acerca de las siguientes preguntas, registra las respuestas en tu cuaderno y compártelas con tu profesora o profesor con la finalidad de obtener una retroalimentación.

El arte es un conocimiento fundamental al que todos deberíamos tener acceso, ya que ofrece alternativas específicas para interpretar y transformar la realidad, construir la identidad personal y social, y afirmar la soberanía. Todas las disciplinas artísticas transmiten sentidos sociales y culturales a través de la producción ficcional y metafórica, relacionándose con procesos de interpretación desde la creación hasta el diálogo con el público. El arte implica procedimientos de análisis y reflexión, permitiendo acercarse a las diversas estéticas contemporáneas y visiones del mundo. La incorporación de la educación artística en la educación común y obligatoria es fundamental. Su objetivo es desarrollar capacidades para la interpretación estético-artística de producciones culturales y simbólicas, fomentando el pensamiento crítico y abstracto para una ciudadanía activa. La escuela puede democratizar el acceso a bienes artísticos y experiencias diversas, trascendiendo sus paredes y conectándose con comunidades y barrios.

El desarrollo integral se refiere a un proceso en la vida de los seres humanos enfocado a tener una vida digna que cubra sus necesidades fundamentales biológicas o fisiológicas, emocionales, culturales, políticas, sociales y económicas. Esto requiere de un conjunto de condiciones que buscan lograr el bienestar integral de las personas, aunque las problemáticas como la desigualdad, la violencia y la falta de recursos pueden dificultar la satisfacción de estas necesidades. (NEMD, 2023)

Actividad 2- Desarrollo integral desde las artes

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es un proyecto educativo con un enfoque crítico, humanista y comunitario. Su objetivo es formar estudiantes con una visión integral, no sólo adquiriendo conocimientos y habilidades cognitivas, sino también todas las áreas de la vida: física, emocional, cultural, política, social y económica.

Por ello se enfoca en el bienestar integral, garantizando una vida digna que cubra necesidades básicas como salud, educación, seguridad, identidad, alimentación, vivienda, empleo y protección. Así como la igualdad de oportunidades para lograr este desarrollo, respetando la dignidad de todas las personas. De este modo, el arte desencadena múltiples beneficios:

- **Expresión Emocional:** A través del arte, los estudiantes pueden expresar sus emociones, pensamientos y experiencias.
- **Creatividad:** Fomenta la creatividad al experimentar con materiales y técnicas.
- **Pensamiento Crítico:** Analizar obras de arte estimula el pensamiento crítico y perceptivo.
- **Comunicación Visual:** El arte es un lenguaje universal que permite comunicar ideas más allá de las palabras.

Por otra parte, las artes visuales pueden contribuir al desarrollo integral de los alumnos en los tres saberes: ser, saber y hacer, de la siguiente manera:

Saber

- Aprenden los elementos del lenguaje visual y el concepto de composición.
- Reconocen los elementos del lenguaje visual en diferentes obras de arte.

- Aprecian los cambios en las imágenes a través del tiempo y las preferencias de los espectadores.
- Desarrollan conocimientos técnicos, metodológicos, teóricos y de investigación en producción discursiva de imágenes.

Hacer

- Desarrollan habilidades cognitivas y creativas como imaginación, sensibilidad, expresión, creatividad, percepción, memoria y flexibilidad de pensamiento.
- Recrean gráficamente sus ideas, pensamientos y emociones sobre su realidad.
- Realizan procesos de planeación, desarrollo, operación y conclusión de proyectos artísticos creativos e innovadores.
- Aplican las técnicas de las artes visuales en diversos campos laborales como moda, mercadotecnia, diseño, publicidad, cine, televisión, entre otros.

Ser

- Desarrollan una actitud experimental como modo de conocimiento y sistematizar saberes.
- Fortalecen la confianza en sí mismos, creen en sus propias capacidades y desarrollan un sentido de alteridad.
- Adquieren actitudes y valores creativos de respeto, integridad, diversidad, inclusión, apertura y compromiso.
- Expresan sentimientos, emociones y pensamientos de manera libre y única.
(Rodríguez, 2024)

Actividad 3- Cuento El Maestro de Colores

Don Ángel era un maestro de artes visuales en una pequeña escuela primaria. Cada mañana, al llegar al salón de clases, su rostro se iluminaba con una sonrisa al ver a sus alumnos listos para aprender.

Don Ángel tenía un don especial para despertar la creatividad en los niños. Así que para los pequeños, cada clase era una aventura llena de colores, formas y texturas. Con sus manos hábiles, les enseñaba técnicas de dibujo, pintura y escultura, pero lo

más importante era cómo lograba que cada niño expresara su mundo interior a través del arte.

Los alumnos adoraban las clases con Don Ángel. Él les hablaba con cariño y les daba ánimo cuando se frustraban porque algo no les salía como ellos querían. Les decía que el arte no era perfección, sino expresión, que con la constancia y la práctica podrían mejorar. Que cada trazo, llevaría un poquito de ellos, por lo que incluso cada mancha de color, era única y valiosa.

Un día, Don Ángel anunció que se jubilaría al final del año escolar. Por lo que los niños se entristecieron, pero él les prometió que el arte les acompañaría siempre, como un amigo fiel, siempre podrían acudir a él en los mejores y los peores momentos, que no importaba cuánto crecieran o que tan pequeños se sintieran, el arte siempre estaría ahí para ellos, para acompañarlos.

Entonces en la fiesta de despedida, los alumnos le regalaron un hermoso cuadro con sus retratos. Don Ángel muy emocionado, lo enmarcó de inmediato y lo colgó con orgullo en su casa, recordando todos los días y con mucho cariño a cada uno de esos pequeños artistas que le enseñaron tanto sobre la vida y la belleza.

Gracias a maestros como Don Ángel, el arte sigue vivo en el corazón de los niños, niñas, adolescentes y todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de conocerlo en cualquiera de sus diferentes formas, transformando sus vidas con colores, formas y sueños. Fin.

SESIÓN 9- EXPERIENCIAS ESTÉTICAS: IMAGINACIÓN Y SENSIBILIDAD ESTÉTICA.

Objetivo: Entender el concepto de experiencia estética y analizar su relación con la imaginación y la sensibilidad estética dentro del aula.

Materiales:

- Hojas blancas o libreta.
- Música clásica o instrumental.

-Colores, marcadores o crayolas de colores

-Pluma/ lápiz.

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 30 minutos

Activador 1- ¿Qué son las experiencias estéticas?

El profesor iniciará la sesión preguntando de manera abierta a los participantes ¿Qué son las experiencias estéticas?

Posteriormente pedirá a los participantes que cierren los ojos y escuchen atentamente la música que se va a reproducir. Deben poner atención en las emociones y sensaciones que les genera la música.

Después de unos minutos, el facilitador detendrá la música y pedirá a los participantes que abran los ojos. Luego hará las siguientes preguntas:

- ¿Qué emociones o sensaciones experimentaron al escuchar la música?
- ¿Creen que la música les transportó a algún lugar o les hizo imaginar algo?

Enseguida proyectará una imagen de una obra de arte y otra de un elemento de la naturaleza (por ejemplo, un atardecer). Los participantes observarán cada imagen y responderán de manera voluntaria:

- ¿Qué sienten al observar estas imágenes?
- ¿Creen que hay una diferencia entre la experiencia de contemplar una obra de arte y un elemento de la naturaleza?

Finalmente, el facilitador explicará brevemente que la experiencia estética es la vivencia de lo bello a través de emociones y sentimientos, ya sea al contemplar una obra de arte o un aspecto de la naturaleza. Luego mencionará que en la sesión van a profundizar en el concepto de experiencia estética y en las ideas de filósofos y artistas

sobre este tema e invita a los participantes a estar atentos y a participar activamente durante la sesión.

Desarrollo:

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 2- ¡Toma nota!

El facilitador iniciará la sesión dando una breve exposición respecto a qué es la imaginación, la sensibilidad estética y como ambos son factores que se ven inmersos en las experiencias estéticas que se producen dentro y fuera del aula. Asimismo, guiará una discusión grupal a manera de plenaria tomando en cuenta las siguientes preguntas:

- ¿Cómo pueden las artes como sistema cultural contribuir a crear relaciones con el mundo que atiendan a los aspectos reflexivos y afectivos de los estudiantes?
- ¿Cuál es la importancia de abrir nuevos mundos de pensamiento y sensibilidad en los estudiantes? ¿Cómo esto contribuye al reconocimiento de su "paisaje interior"?
- ¿Cómo se puede valorar la exploración sensible del mundo a través de las experiencias estéticas en relación con manifestaciones culturales, producciones artísticas, la naturaleza y los contenidos de otros campos formativos?
- ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje, herramientas didácticas y ejemplos diversos pueden presentar las experiencias estéticas a los docentes para propiciar aprendizajes significativos?
- ¿Qué momentos de producción individual y colectiva, apreciación, reflexión y enriquecimiento cultural pueden generarse a través de las artes y las experiencias estéticas?
- ¿Cuál es la importancia de enriquecer las visiones y experiencias de los estudiantes con la sabiduría ancestral, el patrimonio y la grandeza cultural de México como elemento esencial dentro de la educación básica?

Se invita a los docentes a realizar un mapa conceptual con las principales ideas. A la par el facilitador irá elaborando en el pizarrón de la plataforma, un diagrama con las principales ideas de acuerdo con la participación de los profesores durante la discusión.

Momento de Cierre:

Tiempo sugerido: 40 minutos

Actividad 3- Creando nuestro propio mundo imaginario

El docente iniciará dando un último repaso respecto a lo que dice la Nueva Escuela Mexicana respecto al eje articulador de artes, en tanto posibilita el desarrollo de experiencias estéticas.

Luego compartirá su experiencia personal sobre la importancia de la imaginación y la creatividad en su vida. Enseguida, explicará a los profesores que van a tener la oportunidad de crear su propio mundo imaginario.

Para ello, los participantes deben reflexionar sobre sus intereses, sueños y fantasías. Se les pedirá que piensen en elementos que les gustaría incluir en su mundo imaginario (paisajes, criaturas, objetos, música, etc.).

De manera individual los profesores deben realizar un boceto a lápiz de su mundo imaginario, deben incluir detalles y ser creativos. Luego utilizando lápices de colores, crayolas, acuarelas, plumones o el material que tengan a la mano, comienzan a crear su mundo imaginario. Pueden dibujar, pintar, recortar y pegar elementos para darle vida a su creación. Se les motiva a prestar atención a los detalles y a la estética de su trabajo.

Posteriormente, todos mostrarán su boceto frente a la pantalla para que el resto del grupo pueda apreciarlo. De manera voluntaria algunos expondrán su trabajo y darán una breve narración respecto a lo que plasmaron y qué elementos conforman su mundo imaginario y por qué.

Finalmente, el facilitador fomenta la discusión sobre la importancia de la imaginación y la creatividad en nuestras vidas.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Texto ¿Qué son las experiencias estéticas?

La experiencia estética es la vivencia que tenemos de lo bello mediante emociones y sentimientos estéticos, es aquello que experimentamos cuando percibimos o sentimos las cosas desde su belleza, ya sea una obra de arte o un aspecto de la naturaleza. Esta experiencia de lo bello es la vivencia de aquello que complace a la vista, al oído y al espíritu por la perfección de sus formas. Todos tenemos un sentimiento estético o sensación de satisfacción y placer al contemplar algo bello. La experiencia estética tiene intencionalidad, ya que está enfocada en un objeto específico.

Según Schopenhauer, el arte desvía nuestra atención del deseo y nos transporta a un mundo libre de subjetividad. La experiencia estética nos permite un respiro de la lucha del deseo, asemejándose a la experiencia espiritual. Por otra parte, Wassily Kandinsky, con su teoría de la sinestesia, explica el anhelo del alma por la belleza, donde la experiencia de lo bello nos coloca frente a formas estéticas del conocimiento, verdades sentidas más allá de nuestro entendimiento racional.

Para poder experimentar la belleza, es necesario contemplar las cosas como son con una actitud positiva, sin interés intelectual, utilidad o bondad moral. Sin embargo, Kant advierte del peligro de enfocarnos únicamente en buscar aquello que nos hace felices, quedando fuera del campo ético.

Finalmente, Howard Gardner considera que la verdad, la belleza y la bondad son virtudes que sostienen nuestra existencia, y que debemos revisar constantemente para mantener un mundo en el que haya acuerdo sobre la verdad, experiencias hermosas y una clara distinción entre el bien y el mal. (Fuentes, 2024)

Actividad 2- Imaginación y sensibilidad estética

La experiencia estética es una forma en la que el ser humano se encuentra con el mundo que lo rodea, ya sea a través de la naturaleza, los objetos creados por el

hombre o las circunstancias. Esta vivencia despierta emociones y una especie de comprensión estética. Para experimentarla, se requiere atención activa, apertura mental especial y una contemplación desprovista de intereses personales. Algunas características clave de la experiencia estética incluyen:

- Sentir una Experiencia Estética: Se asocia con el placer que surge al considerar algo como bello, no se basa en la utilidad del objeto, sino en el deleite que su forma produce, es decir, una respuesta emocional y consciente.
- Experiencia Excepcional: Es cualitativamente diferente de las experiencias cotidianas, ya que implica una conexión profunda con el mundo, percepción de organización y satisfacción, y la integración del pasado, presente y futuro.

Entonces, la experiencia estética nos permite disfrutar, valorar y enriquecer nuestra relación con el arte, la naturaleza y el entorno que nos rodea. A través de ella, desarrollamos sensibilidad, creatividad y una mayor capacidad de apreciación.

A su vez, la imaginación nos permite transportarnos más allá de la realidad concreta y percibir el mundo desde una perspectiva estética, al contemplar una obra de arte o un elemento de la naturaleza, nuestra imaginación se activa y nos hace imaginar, soñar e interpretar lo que percibimos de manera única y personal. Además, nos permite ir más allá de lo que simplemente vemos u oímos. Nos ayuda a captar la esencia de lo bello y a crear imágenes mentales que enriquecen nuestra experiencia estética.

Por otro lado, la sensibilidad estética se refiere a nuestra capacidad de percibir y apreciar la belleza. Implica estar abiertos y receptivos a las cualidades estéticas de las cosas. Una persona con sensibilidad estética desarrollada es capaz de deleitarse con los detalles, las formas, los colores y los sonidos, permite captar matices y sutilezas que otros podrían pasar por alto.

La sensibilidad estética también se relaciona con la capacidad de emocionarnos y sentir placer ante lo bello. De este modo, cuando la imaginación y la sensibilidad se

combinan, se produce una experiencia estética plena, ya que nuestra imaginación vuela mientras nuestra sensibilidad nos hace vibrar ante la belleza.

Actividad 3- Las experiencias estéticas como eje articulador SEP 2022

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2022), las artes buscan valorar la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en las y los estudiantes en su relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza, así como en el reconocimiento de las artes como expresión, cultura, comunicación y cognición, abriendo puentes con otras formas de conocimiento inalienables de la experiencia humana.

Como sistema cultural, ofrecen a los estudiantes la posibilidad de crear relaciones con el mundo, atendiendo a aspectos reflexivos y afectivos. Esto les permite encontrar nuevas formas de comunicación, imaginar y cuestionarse sobre lo que puede ser, abriendo nuevos mundos de pensamiento y sensibilidad. Esto contribuye al reconocimiento de nuestro "paisaje interior" y a una mejor relación con la comunidad, desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico.

Además, las artes forman parte del derecho de niñas, niños y adolescentes a disfrutar de experiencias estéticas, lo que les permite establecer espacios de diálogo sobre temas y problemas de interés común, relacionados con las ciencias, tanto sociales como naturales, y las humanidades.

Por otra parte, el campo de las artes y las experiencias estéticas ofrece a los docentes estrategias de enseñanza y aprendizaje, herramientas didácticas y ejemplos diversos que pueden propiciar aprendizajes significativos. Por ello, es importante favorecer un clima de respeto y cordialidad, donde los estudiantes puedan expresar sus ideas, emociones y juicios sin temor a represalias o exclusiones. Además, se debe aprovechar los materiales y recursos de las artes para promover experiencias estéticas en todos los campos formativos, fomentando momentos de producción individual y

colectiva, de apreciación, de reflexión y de enriquecimiento con la sabiduría ancestral, el patrimonio y la grandeza cultural de México. (SNTE, 2023)

UNIDAD 4. DIDÁCTICA DE LAS ARTES

SESIÓN 10- PRINCIPIOS BÁSICOS QUE GUÍAN LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN SECUNDARIA.

Objetivo: Establecer los principales principios y estrategias didácticas que orientan la práctica educativa del docente en el programa analítico de la educación artística en secundaria, bajo la línea del programa sintético.

Materiales:

-Hojas blancas o libreta.

-Pluma/ lápiz.

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- ¿Cuál es cuál?

El facilitador iniciará preguntando al grupo, si recuerdan, ¿Qué es el programa analítico? y ¿Cuál es la diferencia entre el programa analítico y el programa sintético? Tomará algunas respuestas de los profesores para dar pie a una breve exposición respecto a qué es el programa sintético y cómo se diferencia del programa analítico.

Considerando los elementos anteriores y su experiencia como docente, en equipos revisen su programa analítico, tomando en cuenta algunos ejes de análisis como los siguientes:

- ¿Es necesario tomar nuevas decisiones en función de los resultados que han obtenido en sus últimas evaluaciones?
- ¿Cómo definieron la secuenciación y temporalidad de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje en su programa analítico?
- ¿Qué ajustes son necesarios realizar en este momento del ciclo escolar?

- ¿Qué situaciones, acontecimientos, problemáticas de su comunidad o intereses de sus estudiantes les ayudarían a contextualizar los contenidos que van a abordar en el siguiente periodo?, ¿Estas situaciones son pertinentes para abordar los contenidos?, ¿Con qué ejes articuladores se relacionan?
- ¿Su programa analítico incorpora contenidos comunitarios, locales o regionales? ¿Consideran necesario incorporar alguno?

Para finalizar esta reflexión grupal, el facilitador motivará a los profesores a seguir reflexionando de manera personal respecto al codiseño y la construcción del programa analítico de su propio trabajo pedagógico, ya que es ahí donde se pone en juego su experiencia y saberes como docentes.

Desarrollo

Tiempo sugerido: 40 minutos

Actividad 2- ¡Adivina qué estrategia o principio didáctico soy!

Para iniciar la actividad, el docente facilitador realizará una breve exposición sobre las principales estrategias y principios didácticos que los profesores deben considerar en su práctica docente.

Posteriormente, con el objetivo de reforzar la información presentada, el facilitador invitará a los profesores participantes a adivinar de qué estrategia o principio se trata. Para ello, el facilitador leerá una adivinanza y, al azar, seleccionará a uno de los profesores para que responda.

En caso de que la respuesta dada por el profesor seleccionado sea incorrecta, la pregunta quedará abierta y cualquiera de los otros profesores podrá levantar la mano virtual para solicitar la palabra y brindar su respuesta. Si luego de varias intervenciones ningún profesor logra adivinar la respuesta correcta, el facilitador proporcionará la solución a la adivinanza. A continuación, se presentan las adivinanzas diseñadas para esta actividad:

- Soy el punto de partida para el profesor de artes, pues sin mí, no podrá guiar efectivamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué soy? (Respuesta: Los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias del docente)
- Soy una estrategia didáctica que permite a los estudiantes desarrollar su creatividad y pensamiento creativo a través de la imaginación y la resolución de problemas. ¿Cuál soy? (Respuesta: La experimentación artística)
- Soy una metodología activa y participativa que involucra a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje artístico. ¿Cuál soy? (Respuesta: El aprendizaje basado en proyectos)
- Soy un aspecto que el docente debe potenciar en el desarrollo integral de los estudiantes, más allá de las habilidades técnicas y artísticas. ¿Cuál soy? (Respuesta: Los aspectos cognitivos, emocionales, sociales y de autoexpresión)
- Soy un lenguaje artístico que el docente debe abarcar para brindar una formación artística completa y diversificada. ¿Cuál soy? (Respuesta: La danza)
- Soy un elemento clave que el docente debe tener en cuenta para vincular los aprendizajes artísticos con la vida real de los estudiantes y su contexto cultural. ¿Cuál soy? (Respuesta: La diversidad cultural)

Esta dinámica permitirá a los profesores participantes poner a prueba sus conocimientos sobre las estrategias y principios didácticos clave para la enseñanza de las artes, fomentando su participación activa.

Momento de Cierre:

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 3- ¡Hora de diseñar!

El facilitador dividirá a los profesores en pequeñas salas virtuales, posteriormente dará a conocer la siguiente serie de obras artísticas contemporáneas, cada grupo elegirá alguna que les interese y les resulte significativa.

Una vez que el equipo elija alguna de estas obras, deben diseñar una unidad didáctica para enseñar esa obra a sus estudiantes, integrando estrategias pedagógicas innovadoras (25 minutos). Algunas sugerencias:

- Incorporar actividades de exploración sensorial y estética de la obra.
- Promover la reflexión y el diálogo sobre los significados y contextos de la obra.
- Vincular la obra con temas relevantes para los estudiantes.
- Utilizar metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje colaborativo.

Una vez que terminen el diseño, en equipos harán una breve exposición donde presenten sus unidades didácticas al resto del grupo. Una vez que todos los equipos expongan. Posteriormente, se dará un espacio de retroalimentación guiada por el facilitador, repasando los diseños que se presentaron, donde los docentes puedan intercambiar ideas, sugerencias y reflexiones sobre las propuestas que se plantearon.

Finalmente, el facilitador cerrará la sesión recordando a los profesores la importancia de desarrollar una mirada más crítica y reflexiva sobre sus prácticas artísticas y pedagógicas, cuestionando y problematizando sus roles, trabajando en un constante cuestionamiento personal de sus habilidades artísticas y pedagógicas, construyendo una identidad híbrida que les permita diseñar experiencias de aprendizaje más significativas y enriquecedoras para sus estudiantes.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Diferencia entre el programa analítico y el programa sintético propuesto por la NEM

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2023) el diseño del Programa Analítico se realiza de manera colectiva en el Consejo Técnico Escolar (CTE), este trabajo de codiseño que llevan a cabo maestras y maestros es fundamental para enriquecer la propuesta curricular y avanzar en la transformación educativa, ya que surge del análisis, reflexión, selección y organización de los contenidos propuestos en

los Programas Sintéticos, en distintos espacios y momentos, como el CTE, las academias (en el caso de secundaria) y los ámbitos de formación docente.

Además, no es un formato administrativo que se llena por cuestiones burocráticas, sino un documento que se construye y reconstruye permanentemente, ya que va de acuerdo a las acciones que ya se realizan en la escuela e incorpora nuevas o reorienta el sentido de otras para atender las finalidades señaladas en el Plan de Estudios de educación básica. Los elementos que integran el Programa Analítico, según lo señalado en las sesiones del CTE son:

- Diagnóstico socioeducativo, características del grupo y saberes de la comunidad.
- Contextualización de contenidos a partir del Programa Sintético en función de la experiencia docente.
- Incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes.
- Consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos.
- Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar (temporalidad).
- Orientaciones didácticas generales (sin desarrollar la planeación didáctica).
- Sugerencias de evaluación formativa a partir de los saberes y experiencia docente (p. 135).

La principal diferencia entre el Programa Analítico y el Programa Sintético radica en su enfoque y alcance:

Programa Sintético

- Es el programa propuesto por las autoridades educativas federales, específicamente la Secretaría de Educación Pública (SEP).
- Incluye los contenidos de carácter nacional que deben abordarse en todas las escuelas del país.

- Tiene un carácter más general y abarcador, organizando los elementos y definiendo el qué, hasta qué punto y cómo se enseñan y aprenden los objetos de conocimiento.

Programa Analítico

- Es una estrategia de contextualización que los docentes, como colectivo escolar, llevan a cabo a partir del Programa Sintético.
- Implica el codiseño de contenidos locales por parte de cada escuela, basándose en su contexto socioeducativo particular.
- Permite organizar, incorporar o reorientar el sentido de las acciones que ya se realizan en la escuela, de manera específica, para atender las finalidades señaladas en el Plan de Estudios.

De este modo, mientras el Programa Sintético establece los contenidos nacionales, el Programa Analítico es la herramienta que permite a los docentes y las escuelas contextualizar esos contenidos a su realidad local, incorporando elementos y problemáticas propias de su contexto. El Programa Analítico es, por lo tanto, un documento de trabajo construido de manera colectiva a partir del trabajo colaborativo de maestras y maestros, que organiza y enriquece la práctica educativa para atender las finalidades curriculares.

Actividad 2- Estrategias y principios didácticos clave

Las estrategias y principios didácticos, que siempre debe tomar en cuenta el profesor de artes, inician desde sí mismo, es decir, el docente debe poseer los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para guiar efectivamente el proceso de enseñanza y aprendizaje en las artes. Ya que, debe tomar en cuenta que las estrategias didácticas tienen que promover el desarrollo de la creatividad y el pensamiento creativo en los estudiantes a través de técnicas y estrategias adecuadas, como el uso de la imaginación, la resolución de problemas creativos y la experimentación artística.

Para ello debe emplear, metodologías activas y participativas, como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje experiencial, que involucren activamente a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje artístico.

Además, debe contribuir al desarrollo integral del estudiante, potenciando no solo habilidades técnicas y artísticas, sino también aspectos cognitivos, emocionales, sociales y de autoexpresión. También, debe abarcar una amplia gama de lenguajes artísticos, como artes visuales, música, danza, teatro, entre otros, para brindar una formación artística completa y diversificada. Y a su vez, la didáctica debe vincular los aprendizajes artísticos con la vida real de los estudiantes y con su contexto cultural, fomentando la apreciación y el respeto por la diversidad cultural.

Respecto a la evaluación, este debe ser un proceso continuo y formativo, que permita valorar el progreso de los estudiantes y retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la autoevaluación y la coevaluación.

Por otra parte, es importante que en la planeación de los contenidos de los programas de Artes Visuales se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

- El objetivo no es formar artistas profesionales, sino brindar a todos los estudiantes la oportunidad de reconocer los procesos y características de diversas manifestaciones artísticas a través de la práctica, el desarrollo de la sensibilidad estética, la imaginación, la creatividad y la relación de las artes con su contexto histórico y social.
- Los docentes deben diseñar situaciones de aprendizaje utilizando el método de proyectos, generando experiencias sensoriales, explorando la sensibilidad estética y reflexionando sobre las características de las artes.
- Se recomienda incorporar una perspectiva lúdica en el diseño de actividades y proyectos, ya que el juego puede ser una estrategia didáctica ideal para la solución de problemas, el desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo, incluso con adolescentes.
- Es recomendable establecer un cronograma de actividades considerando los días y horas de clase del periodo escolar.
- Para fortalecer el intercambio de opiniones después de las presentaciones públicas, se sugiere utilizar técnicas como la lluvia de ideas o discusiones.

Actividad 3- Ejemplos de obras artísticas contemporáneas y autores

Aquí se presentan algunos ejemplos destacados de obras de arte contemporáneo y sus autores:

- Los graffiti de Belin - Belin es un artista urbano francés conocido por sus murales y obras de arte callejero.
- L'homme qui marche de Alberto Giacometti (1960) - Giacometti fue un escultor suizo conocido por sus figuras alargadas y esqueléticas que reflejan la condición humana.
- Profile de Kumi Yamashita (1994) - Yamashita es una artista japonesa que crea esculturas utilizando luz y sombra.
- Where They Live de Guy Laramée - Laramée es un artista canadiense que trabaja con escultura y pintura, a menudo utilizando libros como medio.
- Goldfishsalvation de Riusuke Fukahori (2012) - Fukahori es un artista japonés conocido por sus pinturas hiperrealistas de peces de colores.
- The Obliteration Room de Yayoi Kusama (2011) - Kusama es una artista japonesa cuya obra se caracteriza por los patrones repetitivos y las obsesiones visuales.

Es importante señalar, que también pueden optar por otros autores contemporáneos.

SESIÓN 11- MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN SECUNDARIA

Objetivo: Conocer los métodos y estrategias didácticas que de acuerdo a la NEM permiten que el docente pueda abordar contenidos y procesos de desarrollo de teóricos y prácticos de las artes visuales.

Materiales:

- Hojas blancas o libreta.
- Música clásica o instrumental.
- Colores, marcadores o crayolas de colores
- Pluma/ lápiz.

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- Momento de Reflexionar

El profesor abrirá la sesión haciendo preguntas al grupo e invitará a los docentes a responderlas de manera voluntaria, esto con el fin de ayudar a los profesores de artes visuales a reflexionar sobre los métodos y estrategias didácticas que emplean y cómo conciben la didáctica:

- ¿Qué metodologías y estrategias didácticas implementan actualmente en las clases de artes visuales?
- ¿Utilizan un enfoque disciplinar centrado en el desarrollo de habilidades técnicas?
- ¿Aplican metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo?
- ¿Integran la cultura visual y la apreciación de obras de arte contemporáneas?
- ¿Cómo concibo la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales?
- ¿Lo veo como un proceso de transmisión de conocimientos o de construcción conjunta?
- ¿Estas estrategias didácticas que emplean, promueven la participación activa y la experimentación de los estudiantes?

Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudar a los profesores de artes visuales a analizar críticamente sus métodos y concepciones didácticas, para así mejorar su práctica pedagógica y favorecer aprendizajes más significativos y relevantes para los estudiantes.

Desarrollo:

Tiempo sugerido: 40 minutos

Actividad 2- Principales métodos y estrategias didácticas.

El facilitador iniciará la actividad realizando una breve exposición respecto a qué es la didáctica, cómo se relaciona con el curriculum y cuáles son los métodos y estrategias más eficientes en el ámbito de las artes visuales.

Posteriormente, considerando los elementos anteriores el facilitador invitará a los docentes a reflexionar de manera individual y tomando en cuenta su experiencia como docente, respecto a los métodos y estrategias didácticas que emplean en el aula

Asimismo, se les invita a realizar una lluvia de ideas de manera individual tomando en cuenta las siguientes cuestiones:

- ¿Las estrategias didácticas que emplean tienden a la diversidad de intereses, necesidades y estilos de aprendizaje?
- ¿Qué papel le otorgan a los recursos y materiales didácticos?
- ¿Aprovechan al máximo los recursos disponibles en la escuela?
- ¿Integran las TIC y herramientas digitales para enriquecer la enseñanza?
- ¿Adaptan y crean materiales pertinentes para mis estudiantes?
- ¿Cómo evalúan los aprendizajes en artes visuales?
- ¿Valoran tanto el proceso creativo como el producto final?
- ¿Fomentan la autoevaluación y coevaluación?

Posteriormente el facilitador guiará una reflexión grupal, a partir de la participación voluntaria de los docentes en torno a las cuestiones antes mencionadas. Para cerrar esta actividad, invita a los profesores a reflexionar y compartir su punto de vista respecto a los siguientes puntos:

- ¿Qué aspectos deben mejorar en su práctica docente?
- ¿Necesitan ampliar su formación en estrategias didácticas innovadoras?
- ¿Deben contextualizar más los contenidos a la realidad de los estudiantes?
- ¿Cómo pueden promover un aprendizaje más significativo y motivador?

Momento de Cierre:

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 3- ¡Hoy por María, mañana por ti!

El profesor iniciará la actividad dando a conocer un caso práctico de una profesora de artes que enfrenta diversas adversidades en el aula.

María es una docente de artes visuales en una escuela secundaria pública. Tiene a su cargo un grupo de 30 estudiantes de 2do año, con edades entre 13 y 14 años. La escuela cuenta con un aula de artes, pero los recursos materiales son limitados.

Retos identificados:

- Los estudiantes muestran poca motivación e interés por las clases de artes visuales. Algunos manifiestan que no ven la relevancia de estas asignaturas en su formación.
- Hay una gran diversidad de niveles y habilidades artísticas entre los estudiantes. Algunos tienen experiencia previa, mientras que otros nunca han recibido formación en artes.
- El espacio del aula de artes es reducido y no cuenta con el mobiliario adecuado para realizar actividades prácticas. Además, los materiales disponibles son escasos.
- María siente que le falta formación en estrategias didácticas innovadoras para enseñar artes visuales de manera efectiva.

Objetivo de aprendizaje:

Que los estudiantes desarrollen habilidades de apreciación y creación artística, a través de la exploración de diversos lenguajes y técnicas de las artes visuales.

Contenidos:

- Elementos básicos del lenguaje visual (línea, forma, color, textura, etc.)
- Técnicas de dibujo, pintura, escultura y fotografía
- Apreciación de obras de arte de diferentes épocas y estilos

En este contexto, María debe reflexionar sobre las estrategias y metodologías más adecuadas para abordar los contenidos y objetivos de aprendizaje, considerando los recursos disponibles y las características de sus estudiantes.

Posteriormente el profesor dividirá a los profesores en pequeñas salas virtuales para que en equipo puedan reflexionar y dar respuesta a las siguientes preguntas para ayudar a la profesora Maria (15 minutos):

- ¿Qué metodologías y estrategias didácticas consideran más apropiadas para abordar los contenidos y objetivos de aprendizaje en este caso?
- ¿Cómo integrarían el uso de recursos y materiales educativos para enriquecer la enseñanza de las artes visuales?
- ¿Qué acciones tomarían para atender a la diversidad de los estudiantes y promover su participación activa?
- ¿Cómo evaluarían los aprendizajes de forma continua y formativa?

Una vez que todos los equipos tengan sus respuestas, se hará una puesta en común y debate, donde un representante de cada grupo expondrá sus reflexiones y propuestas con el resto del grupo.

Finalmente, el facilitador sintetiza las principales ideas y conclusiones e invita a los participantes a tomar nota y reflexionar respecto los aprendizajes obtenidos y cómo aplicarían estas estrategias en su propia práctica docente.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Texto Didáctica y currículo

El currículo se refiere al plan o programa de estudios diseñado para guiar el aprendizaje de los estudiantes. Además, representa la organización de los saberes, las experiencias y los vínculos con los alumnos y el mundo que propone la escuela, ya que es un documento público que expresa acuerdos sociales sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones en el espacio escolar.

Mientras tanto, la didáctica es una disciplina práctica que se enfoca en la acción de enseñar, incluye estrategias y técnicas para transmitir el currículo a los estudiantes. Además, se considera como el arte de enseñar y descubrir cómo lograr el aprendizaje efectivo y siempre es producto de un proceso crítico-reflexivo por parte del docente o formador.

En resumen, el currículo es el que se enseña, mientras que la didáctica es el cómo se enseña, ambos están interconectados y son esenciales para el desarrollo formativo en el ámbito educativo. Ahora bien: ¿Cómo se relacionan currículo y didáctica en el aula? En el aula, currículo y didáctica están estrechamente relacionados., pues en primer lugar el docente selecciona y adapta el currículo oficial o institucional para su grupo de estudiantes. Considera las necesidades, intereses y contexto de los alumnos al planificar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

De este modo, la didáctica se traduce en la planificación de las clases y es el docente quien decide qué contenidos enseñar, cómo presentarlos y qué estrategias utilizar. Aquí es donde se integran los objetivos del currículo con las estrategias pedagógicas.

La didáctica guía la elección de métodos y técnicas de enseñanza. El docente utiliza estrategias como la exposición, el trabajo en grupos, la resolución de problemas, etc., para lograr los objetivos del currículo.

Respecto a la evaluación, es el docente quien evalúa si los estudiantes han alcanzado los objetivos del currículo mediante pruebas, proyectos o actividades.

Entonces, la didáctica es el puente entre el currículo y la práctica en el aula. El docente adapta el currículo y lo convierte en experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes.

Actividad 2- Texto Modelo y Estrategias didácticas

Algunos de métodos didácticos más populares para trabajar en clase son:

Aprendizaje basado en proyectos: Esta metodología permite la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. Además, los proyectos artísticos permiten a los estudiantes explorar temas que les interesan y crear obras de arte inspiradas en su propia visión. Esto fomenta la creatividad y la autonomía. Y con el uso de ésta, el maestro podrá:

- Explorar el entorno inmediato de las y los alumnos con la intención de identificar diversas situaciones-problemas y construir alternativas de solución a estas mediante el trabajo colaborativo.
- Experimentar creativamente la resolución de problemas sociales, culturales, pedagógicos que se presentan en los escenarios descritos.
- Representar e interpretar diferentes situaciones de la realidad con los objetos y materiales a su alcance.
- Promover la diversidad de soluciones a problemas y situaciones a partir de sus necesidades, intereses, emociones, sensaciones.

En tal sentido, el trabajo con esta metodología incluye diversos momentos y fases con las cuales se busca que las experiencias de aprendizaje de los alumnos diversifiquen sus posibilidades de expresión y comunicación en distintos modos y formatos de representación, entre los que se encuentran el oral, escrito, corporal, fotográfico, entre otros (Visión stem para México, p. 16, 2019).

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Involucra a los estudiantes en proyectos significativos que les permiten investigar, explorar y aplicar conceptos en contextos reales, ya que permite que trabajen a su propio ritmo y profundicen en áreas que les interesen. Los orienta a la solución de problemas reales que hacen del proceso de aprendizaje una experiencia de aprendizaje para la vida más allá del aula. Además, retoma distintas perspectivas interrelacionadas en la naturaleza de los objetos de estudio o problemas que parecieran inconexos en los criterios y métodos de las diferentes disciplinas, pero que guardan relación factorial externa, que conlleva a generar distintas propuestas de solución.

Aprendizaje diferenciado: Esta estrategia implica ajustar los materiales, las actividades y las evaluaciones para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Puede implicar proporcionar diferentes niveles de dificultad, adaptaciones o recursos adicionales según las habilidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Uso de tecnología educativa: La tecnología puede ser una herramienta poderosa para personalizar el aprendizaje. Los programas y aplicaciones educativas adaptativas pueden ajustar el contenido y las actividades según el nivel de competencia de cada estudiante.

Aprendizaje autodirigido: Fomentar la autonomía y la autorregulación en los estudiantes les permite tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. Esto implica establecer metas, planificar y gestionar su tiempo, y evaluar su propio progreso. Los docentes pueden actuar como facilitadores y guías en este proceso.

Proyectos interdisciplinarios: Diseñar proyectos que aborden una problemática o tema complejo y requiere el uso de conocimientos y habilidades de diferentes asignaturas. Fomenta la colaboración entre los estudiantes de distintas áreas, promoviendo la investigación, el análisis y la aplicación de conocimientos en un contexto multidisciplinario en situaciones de la vida real.

Estrategias metodológicas propuestas por la Nueva Escuela Mexicana

Al respecto, la SEP (2019) menciona que el trabajo pedagógico cobra sentido al diseñar, construir, seleccionar diversas estrategias metodológicas que contribuyan al aprendizaje de las y los estudiantes. Por ello, algunos principios orientadores para el diseño y la selección de estrategias son los siguientes:

- Considerar estrategias sustentadas en metodologías activas y participativas, que dinamicen el trabajo en el aula, que favorezcan la experimentación y tengan en cuenta la perspectiva socioafectiva. Por ejemplo:
 - **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):** Los estudiantes trabajan en proyectos reales o simulados, investigando, diseñando y resolviendo problemas.

- **Aula Invertida (Flipped Classroom):** Los alumnos estudian el contenido en casa (a través de videos, lecturas, etc.) y luego aplican lo aprendido en clase, donde el docente guía las actividades prácticas y resuelve dudas.
 - **Gamificación:** Introduce elementos de juego en el proceso de aprendizaje, puede incluir competencias, desafíos, recompensas y niveles para motivar a los estudiantes.
 - **Aprendizaje Cooperativo:** Los alumnos trabajan en grupos pequeños para lograr objetivos comunes, se fomenta la interacción, la responsabilidad compartida y la empatía.
 - **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** Los estudiantes resuelven problemas del mundo real, aplicando conocimientos y habilidades, y se centra en la investigación, el análisis crítico y la toma de decisiones
- Fomentar el aprendizaje colaborativo en tanto construcción colectiva de conocimientos que llevan a cabo personas a partir de distintas fuentes de información mediante estrategias de trabajo en equipo, reflexión, intercambio de opiniones, participación, articulación de ideas de manera oral y por escrito.
 - Promover pausas activas, es decir, momentos en la jornada escolar, dirigidos al involucramiento del movimiento corporal y la ejercitación mental de las y los estudiantes, maestras y maestros, con el fin de enfocar la atención, mantener la continuidad de la actividad, relajarse, poniendo en juego el cuerpo y los sentidos. Por ejemplo:
 - Ejercicios de estiramiento y relajación (ayudan a liberar la tensión muscular y favorecer la concentración);
 - Implementar juegos y actividades que impliquen movimiento;
 - Explorar diferentes formas de desplazamiento por el espacio (caminar, correr, saltar, rodar, etc.);
 - Ejercicios de observación (actividades de memoria visual, como recordar y reproducir formas, colores o texturas, observar obras artísticas);

- Descansos creativos (donde los estudiantes puedan dibujar, pintar o escribir libremente)
- Potenciar la autonomía en el aprendizaje de las y los estudiantes. Por ejemplo: Portafolio como estrategia de evaluación, donde los estudiantes recopilen y reflexionen sobre sus trabajos artísticos; Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de elegir temáticas, formatos y soportes para sus trabajos artísticos.
- Vincular las estrategias pertinentes al tipo de contenido que se quiere trabajar y al nivel de profundidad que se pretende lograr. Por ejemplo: Análisis de obras de arte y elementos visuales para comprender su significado y contexto; Juegos de roles y simulaciones para desarrollar sensibilidad y expresión artística.
- Propiciar formas de interacción entre las y los estudiantes que relacionen contenido, actividades y formas de valoración, en las que se incorporen las artes y lo lúdico. Por ejemplo: Proponer talleres prácticos donde los estudiantes experimenten con diversos materiales, técnicas y lenguajes de las artes visuales.
- Seleccionar materiales, recursos, tecnologías de la información y la comunicación, y organizar el espacio del aula, de acuerdo con los contenidos y las formas de participación que se espera de las y los estudiantes. Por ejemplo: Identificar recursos digitales y plataformas que puedan enriquecer el adecuar el aula de artes visuales para facilitar la movilidad, la exploración, el trabajo en equipo, bancos de imágenes, tutoriales en línea, software de edición, etc. Planificar actividades individuales, en parejas y en grupos, según los objetivos y dinámicas de trabajo.
- Contextualizar las actividades en el entorno de las y los estudiantes, familia, comunidad o región y vincularlos en el mismo establecimiento escolar o con otros de la misma comunidad (SEP, 2019, pp. 21-22).

Actividad 3- Posibles soluciones al caso de la Profesora María

Algunas estrategias y métodos didácticos que María, la docente de artes visuales en secundaria, podría implementar para abordar los retos que enfrenta en su práctica pedagógica son:

Metodologías activas y participativas

- Utilizar el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes trabajen de forma colaborativa en el desarrollo de proyectos artísticos significativos.
- Implementar estrategias de aprendizaje cooperativo, fomentando la creatividad y el desarrollo de habilidades sociales a través de actividades grupales.

Integración de la cultura visual

- Incorporar el análisis y la apreciación de obras de arte contemporáneas y de la cultura visual como recursos didácticos.
- Realizar actividades de creación artística a partir de la exploración y reinterpretación de obras de arte.

Enfoque vivencial y contextualizado

- Alternar momentos de teoría y práctica, proporcionando oportunidades para que los estudiantes apliquen los conocimientos de forma vivencial.
- Organizar visitas a museos, galerías y espacios culturales para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Uso pedagógico de las TIC

- Integrar recursos digitales y herramientas tecnológicas para acceder a materiales artísticos y desarrollar proyectos creativos.
- Utilizar plataformas colaborativas que permitan a los estudiantes compartir, discutir y difundir sus trabajos artísticos.

Evaluación formativa y diversificada

- Implementar una evaluación continua y formativa, que valore tanto el proceso creativo como el desarrollo de competencias artísticas.
- Fomentar la autoevaluación y la coevaluación para que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje.
- Adaptar las actividades y recursos para atender a la diversidad de niveles, habilidades e intereses de los estudiantes.

SESIÓN 12- EL PROFESOR CREATIVO.

Objetivo: Motivar a los profesores de artes visuales para conocer y desarrollar sus habilidades creativas, así como aventurarse a innovar en las estrategias didácticas que aplica en el aula.

Materiales:

- Lápices, marcadores, colores
- Revistas, periódicos, materiales de recorte.
- Diversos objetos reciclados
- Tijeras y pegamento.
- Cartulinas

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 10 minutos

Actividad 1: ¡A ese yo lo conozco! ... ¿o no?

El facilitador dará una introducción a esta sesión, mencionando que, como educadores, tienen la responsabilidad y el privilegio de inspirar a los estudiantes a través de la enseñanza de las artes visuales. Pero, para cumplir con este objetivo es fundamental que ellos mismos sean creativos, curiosos y abiertos al cambio.

Ser un profesor creativo no significa abandonar la seriedad y la rigurosidad que caracterizan a una buena educación artística. Por el contrario, implica encontrar formas innovadoras de transmitir conocimientos, fomentar el pensamiento crítico y estimular la imaginación de los alumnos. Una metodología flexible y adaptable permite responder mejor a las necesidades e intereses de cada estudiante, favoreciendo así su desarrollo creativo e integral.

Algunas estrategias que pueden ayudarnos a cultivar la propia creatividad docente son:

- Mantenerse actualizados en las tendencias y prácticas artísticas contemporáneas.

- Experimentar con nuevas técnicas y materiales en creaciones propias.
- Fomentar la colaboración y el intercambio de ideas con colegas.
- Salir de la zona de confort y probar enfoques didácticos innovadores.
- Estar atento a las ideas y perspectivas frescas que nos puedan aportar los estudiantes.

Recordemos que el acto de enseñar es en sí mismo un proceso creativo. Cada clase, cada proyecto y cada interacción con los alumnos brindan la oportunidad de reinventarse y de llevar las artes visuales a nuevas direcciones, así que aprovechemos esa oportunidad para inspirar, desafiar y empoderar a la próxima generación de artistas y pensadores creativos.

Posteriormente, el facilitador pedirá a los profesores que escriban en una hoja blanca o libreta, una breve autobiografía enfocada en su desarrollo como artistas y docentes, cómo ha sido su desempeño durante el tiempo que han estado frente a un grupo, reflexionar sobre los momentos clave, desafíos y aprendizajes en la construcción de su identidad híbrida como docente.

Posteriormente se organizará una puesta en común donde compartirán sus reflexiones y dialoguen sobre las similitudes y diferencias entre sus trayectorias.

Desarrollo:

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 2- La Clase Aburrida

Para finalizar la sesión el facilitador dará a conocer el caso del Profesor Rene, invitando a los profesores a poner atención para que puedan analizarlo:

El profesor Rene, notaba que los alumnos perdían interés rápidamente y no lograban desarrollar su potencial creativo, pues la clase de arte se había vuelto aburrida y poco motivadora para los estudiantes. Así que decidió intervenir de manera creativa para revitalizar la clase, a partir de diversas estrategias creativas, por ejemplo:

El profesor Rene llevó a los estudiantes a visitar una exposición de arte contemporáneo en un museo local. Les pidió que observaran detenidamente las obras y buscaran conexiones entre la propia obra y su vida diaria y experiencias personales. Después organizó una discusión en clase donde los estudiantes compartieron sus impresiones y reflexiones. Otras veces, en lugar de asignar ejercicios repetitivos, el profesor Rene propuso un proyecto de diseño de un mural para la escuela. Dividió a los estudiantes en equipos y les dio libertad para elegir el tema y la técnica. Además, guía el proceso, brindando retroalimentación y recursos, pero permitiendo que los estudiantes tomen decisiones creativas.

También incorporó el uso de tabletas digitales y software de diseño a la clase de arte. Enseñó a las estudiantes técnicas básicas de ilustración digital y les pidió que crearan autorretratos animados. Organizó una exposición virtual de los trabajos, donde los estudiantes podían comentar y dar retroalimentación a sus compañeros. Además, el profesor Rene se asoció con el profesor de literatura para crear un proyecto conjunto, en donde los estudiantes escribieron poemas inspirados en obras de arte famosas y luego las ilustraron. Posteriormente organizaron una lectura de poesía acompañada de proyecciones de las ilustraciones.

El profesor Rene, también implementó un sistema de reconocimiento para destacar los logros creativos de los estudiantes, en donde otorgaba felicitaciones semanales a las ideas más originales y a los proyectos más destacados, de este modo reconocía los avances y esfuerzos de los estudiantes, generando un ambiente de entusiasmo y apoyo. Gracias a estas estrategias creativas, la clase de arte se transformó en un espacio dinámico y motivador, los estudiantes se involucraron más en las actividades, desarrollaron su creatividad y mejoraron su rendimiento. El profesor Rene logró revitalizar la clase y despertar el interés de los alumnos por el arte.

Una vez que el facilitador terminó de presentar el caso, dará 10 minutos para que los profesores describan de manera individual cuáles fueron las estrategias que el profesor Rene implementó en su clase. Luego de manera voluntaria, algunos

profesores compartirán su punto de vista, también deben mencionar si ellos han implementado estas estrategias en el aula y si han obtenido resultados favorables o no, o bien, si les gustaría implementarla.

Para finalizar la sesión el facilitador retomará puntos importantes de las participaciones de cada uno y mencionará de manera específica las estrategias que utilizó el profesor Rene en la clase de arte.

Momento de Cierre:

Tiempo sugerido: 80 minutos

Actividad 3- Diseño de Juguetes Reciclados

Para fomentar la creatividad de los profesores, en esta ocasión el facilitador los incitará a diseñar juguetes originales y útiles, utilizando materiales reciclados.

El facilitador inicia la actividad presentando frente a los profesores una variedad de objetos reciclados (botellas, cajas, tapas, etc.). Luego invita a los profesores a explorar y manipular los materiales, observando sus características y posibilidades. Para ello, se dará lectura a un artículo de la UNAM respecto a la importancia del reciclaje, en caso de que lo crean necesario los participantes también tendrán la libertad de hacer una breve investigación sobre la importancia del reciclaje y el impacto de los residuos en el medio ambiente (5 minutos).

Posteriormente se brindará a los docentes un espacio y tiempo para que puedan reflexionar sobre las posibilidades de los materiales reciclados. Luego se organiza una lluvia de ideas donde los participantes puedan compartir sus propuestas iniciales para diseñar juguetes reciclados. A su vez el facilitador y el resto del grupo podrán retroalimentar las primeras ideas del diseño (15 minutos). De igual manera mostrará algunos ejemplos para inspirar a los docentes:

Fuente: Imágenes Educativa: Imágenes de animales acuáticos con botellas de plástico recicladas. (30 de Junio 2024).

En la construcción de sus diseños, los participantes deben considerar aspectos como la funcionalidad, la seguridad y la estética, la originalidad, la utilidad y el impacto ambiental (30 minutos).

Posteriormente de manera voluntaria algunos profesores podrán los juguetes ya terminados y se dará la oportunidad de retroalimentación por parte del grupo para que revisen, ajusten y mejoren sus juguetes reciclados (10 minutos).

Finalmente, el facilitador motivará a los docentes a aplicar lo aprendido en futuros proyectos de diseño y reciclaje con sus alumnos. Y recordará que esta actividad fomenta la creatividad de los docentes al desafiarlos a generar ideas, productos y soluciones originales, utilizando materiales reciclados. Además, promueve la conciencia ambiental y la responsabilidad social, al demostrar que la creatividad puede tener un propósito y aportar un valor real.

Fichas de orientación

Actividad 1- ¿Qué define a un profesor creativo?

Las principales características que definen a un profesor creativo son:

- Muestra un carácter abierto y flexible, con confianza en sí mismo y en lo que hace.
- Trabaja de manera ordenada y es capaz de realizar un trabajo continuo y sistemático, con un orden flexible, no rígido.

- Muestra interés por el aprendizaje de sus alumnos y transmite confianza, valorando la capacidad creativa de los estudiantes. Además toma en cuenta los intereses de los alumnos y alienta sus proyectos personales, creando un ambiente receptivo y de comunicación bidireccional.
- A partir de técnicas de preguntas y solución de problemas, motiva a los alumnos a dar respuestas creativas y utiliza la fantasía como herramienta de contacto con la realidad.

El docente creativo es aquel que fomenta un ambiente de aprendizaje flexible, motivador e innovador, estimulando la creatividad de sus estudiantes a través de diversas estrategias y técnicas.

Actividad 2- ¿Cómo influye la flexibilidad en la metodología de un profesor creativo?

La flexibilidad es una característica clave en la metodología de un profesor creativo, pues la aplicación de un programa de desarrollo de la creatividad puede mejorar significativamente factores creativos como la fluidez, flexibilidad y originalidad de los alumnos, así como propiciar un ambiente flexible en el espacio educativo, que deje margen para respuestas diferentes junto a una planificación flexible del proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, la flexibilidad metodológica del profesor también posibilita que el docente se adapte mejor a las necesidades y preferencias de aprendizaje de cada alumno, favoreciendo así el desarrollo de su potencial creativo.

Asimismo, podemos decir algunas prácticas didácticas de un docente creativos son:

- Estimular a los alumnos a imaginar, razonar, sentir y expresar mediante la producción de creaciones al dibujar, pintar o modelar.
- Crean un ambiente de confianza en el aula, esto permite que los estudiantes se sientan cómodos para expresarse, experimentar y ser creativos. Fomentando la ayuda y apoyo a los alumnos en sus creaciones, escuchar sus planes de producción, retroalimentar y mostrar interés por lo que llevan a cabo, sin rechazar ni ridiculizar ningún ejercicio.

- Incorporar la creatividad en el currículo, a través de la planificación de clases, utilizando estrategias y recursos que estimulen el pensamiento creativo y propicien el aprendizaje estimulante y placentero.
- Se cuestionan constantemente el porqué de las cosas, fomentan en sus alumnos el pensamiento racional y crítico. Además, transmiten esta actitud reflexiva a través de su enseñanza, suelen partir de la problematización.
- Los contenidos deben alcanzar más allá del dominio de información, ya que la información en sí es importante, aunque por sí sola no basta, es necesario que se enseñe a pensar para utilizarla de la mejor manera posible interrelacionándola con su entorno y otras disciplinas para evitar el conocimiento parcelado.
- Planificar las actividades para cada contenido tomando en cuenta las gradaciones de las actividades didácticas creativas: sensopercepción y habilitación instrumental, expresividad espontánea, capacitación productiva, nivel inventivo y solución de problemas y nivel innovador.
- El profesor fomentará las ideas, a través de borradores tratará que el alumno afine los trabajos y los convierta en muestras sin elementos innecesarios. Se intentará combinar opiniones o agregarles algunos elementos para conseguir cada vez más muestras originales.
- Establecer recursos novedosos que estimulen todo el cerebro propiciando el aprendizaje placentero como la música, el juego, las metáforas, los mapas mentales, entre otros.
- El uso de ejemplos inusuales y actividades y estrategias didácticas que apelen a las emociones juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje, pues su empleo tiene un efecto positivo en la capacidad de retentiva, atención, motivación, memoria, toma de decisiones, etc. de los estudiantes.
- Mentalidad Abierta al Cambio: Estos docentes no temen a los cambios ni a las situaciones inesperadas. Tienen una mente abierta y están dispuestos a probar nuevas experiencias en el aula.

- Los profesores creativos aprovechan herramientas tecnológicas para impulsar la creatividad y la innovación entre los estudiantes. Ven los problemas como desafíos y buscan soluciones creativas (González y Martínez, 2008, pp. 208-210).

En conclusión, ser un profesor creativo va más allá de seguir un plan de estudios estándar, ya que implica adaptabilidad, empatía, reflexión y una pasión por fomentar la creatividad en el aula. De este modo, se estaría cumpliendo con varios puntos que marca la Nueva Escuela Mexicana, en torno a la capacidad del profesor para contextualizar su práctica, aprovechando la apertura curricular.

Guía para analizar: La Clase de Arte Aburrida

Para analizar el caso del profesor Rene se debe tomar en cuenta, que utilizó las siguientes estrategias:

1. Conexión con la realidad: Cuando llevó a los estudiantes a visitar un museo local, y les pidió que buscaran conexiones entre la propia obra y su vida diaria de cada estudiante.
2. Aprendizaje basado en proyectos: Cuando propuso el diseño de un mural para la escuela y les dio libertad para elegir el tema y la técnica. Mientras tanto él brindaba retroalimentación y recursos.
3. Uso de tecnología; Cuando incorporó el uso de tabletas digitales y software de diseño a la clase de arte.
4. Colaboración interdisciplinaria; Cuando trabajó de manera conjunta con el profesor de literatura para crear un proyecto de poemas inspirados en obras de arte famosas y luego las ilustraron.
5. Reconocimiento y celebración: Cuando otorgaba felicitaciones semanales a las ideas más originales y a los proyectos más destacados para reconocer los esfuerzos de los estudiantes.

Actividad 3- Fragmento del artículo “La importancia del reciclaje para el medio ambiente” UNAM.

El reciclaje es una práctica fundamental para la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. Según la ONU, la población mundial alcanzó los 8,000 millones de personas, lo que ha generado un aumento significativo en la producción de residuos. Se estima que en México se generan 120 toneladas de basura diariamente, de las cuales solo se recicla el 8,400 toneladas, mientras que el resto termina en vertederos. La importancia del reciclaje radica en varios aspectos clave:

- Alarga la vida útil de los materiales, reduciendo la cantidad de residuos y preservando los recursos naturales del planeta.
- Disminuye la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación, ya que se evita depositar grandes cantidades de basura en vertederos.
- Se ahorra en el consumo de agua y energía durante la producción de nuevos productos a partir de materiales reciclados.
- Contribuye a la preservación de especies animales en peligro de extinción al reducir la explotación de los recursos naturales.

Para lograr un impacto significativo, es necesario que cada uno de nosotros tome acción como: separar los residuos sólidos desde su origen, clasificándolos en orgánicos e inorgánicos; valorar el reciclaje a través de incentivos y estímulos o modificar nuestros hábitos de consumo y promover la economía circular, donde los productos se reutilizan y reciclan en lugar de desecharse. De este modo, el reciclaje es una herramienta poderosa para reducir el impacto de los residuos en el medio ambiente, donde cada acción por pequeña que sea contribuye a la preservación de nuestro planeta. Juntos, podemos construir un futuro más sostenible y limpio para las generaciones futuras.

Guía actividad Juguetes Reciclados.

Para integrar las etapas del proceso creativo en una actividad pedagógica, se puede seguir la siguiente estructura:

1. Inmersión: Presentar un problema o desafío relevante y contextualizado. Recopilar información relacionada. Fomentar la curiosidad y la observación atenta del entorno.

2. Incubación: Dar tiempo y espacio a los estudiantes para que puedan reflexionar, hacer conexiones mentales y dejar que las ideas "incuben". Promover actividades de relajación, juego o descanso que permitan a los estudiantes desconectarse temporalmente del problema.

3. Iluminación: Crear oportunidades para que los estudiantes compartan sus ideas y soluciones emergentes. Fomentar el pensamiento divergente y la generación de múltiples alternativas.

4. Formulación: Guiar a los estudiantes en la selección y desarrollo de las ideas más prometedoras. Ayudarles a estructurar y planificar la implementación de sus soluciones. Promover la experimentación y la iteración de las propuestas.

5. Evaluación: Establecer criterios de evaluación claros y acordados con los estudiantes. Fomentar la autoevaluación y la retroalimentación entre pares. Valorar no solo el resultado final, sino también el proceso creativo.

6. Reformulación: Brindar oportunidades a los estudiantes para que revisen, ajusten y mejoren sus propuestas. Estimular la reflexión sobre los aprendizajes obtenidos y las lecciones aprendidas. Motivar a los estudiantes a aplicar lo aprendido en nuevos desafíos.

Estas etapas en una actividad pedagógica promueven el desarrollo de habilidades creativas, el pensamiento complejo y la autonomía de los estudiantes. Además, se fomenta la conexión entre los contenidos y la realidad, lo que favorece aprendizajes significativos y la creatividad.

UNIDAD 5.-DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS.

SESIÓN 13- DISEÑO DIDÁCTICO EN LAS ARTES.

Objetivo: Precisar las condiciones y elementos a considerar para el diseño didáctico de los profesores en las artes visuales.

Materiales:

- Hojas blancas o Cartulina
- Libreta

- Pluma/Lápiz
- Acuarelas o pinturas de diversos colores

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- ¿Por qué planeamos?

El facilitador incitará a los profesores a que en plenaria reflexionen acerca del sentido de la planeación didáctica, las siguientes son algunas preguntas que pueden detonar el diálogo:

- ¿Para qué planeamos?
- ¿Cuál es el propósito de la planeación didáctica?
- ¿Quiénes participan en la planeación didáctica?
- ¿Es posible realizar actividades formativas sin haber planeado?, ¿por qué?

En un siguiente momento, se dará lugar a que integrantes del equipo expongan ejemplos recientes de algunas propuestas de planeación, que han empleado. Posteriormente de manera grupal, con ayuda del facilitador y tomando en consideración las experiencias que presentaron, se reflexionará respecto a:

- ¿Están armonizados el diagnóstico socioeducativo, el programa analítico y la planeación didáctica?
- ¿De qué manera?
- ¿Algunas de ellas se derivan directamente del programa sintético o de los Libros de Texto sin considerar el programa analítico?, ¿A qué creen que se debe?
- ¿Qué lugar ocupa el trabajo por proyectos en las experiencias presentadas?

Al final el facilitador hará una puesta en común de los principales puntos obtenidos durante la plenaria, asimismo recordará a los docentes que el codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio, pero en ese marco es preciso transitar a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de las maestras y los maestros respecto a cómo se enseña en la escuela.

Desarrollo:

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 2- ¡Toma nota!

El facilitador dará una breve explicación sobre el Método de Proyectos, destacando por qué es considerado uno de los enfoques más efectivos para trabajar en el área de artes.

Posteriormente, invitará a los docentes a reflexionar sobre los diferentes enfoques pedagógicos presentados en el material. Los docentes evaluarán si alguno de estos enfoques coincide con su práctica pedagógica actual. En caso afirmativo, de manera voluntaria deberán explicar cuál y por qué.

Posteriormente, se les preguntará a los participantes si creen que el método de proyectos debería predominar en la institución donde trabajan, y por qué.

A continuación, el facilitador y los docentes analizarán en plenaria lo que significa intervenir pedagógica y didácticamente en el ámbito escolar. Para guiar este análisis, se plantearán las siguientes preguntas:

- ¿Cómo prepara el docente titular el proceso de enseñanza-aprendizaje?
- ¿Qué elementos intervienen?
- ¿Qué tipo de conocimientos y saberes pone en juego el/la profesor(a)?
- ¿Qué tipo de decisiones debe tomar y bajo qué criterios?
- ¿Cómo responde el grupo de estudiantes ante las actividades planteadas?
- ¿Cómo se toman en cuenta las condicionantes del contexto escolar y comunitario?
- ¿Cuáles son los componentes o elementos que abarca la intervención didáctico-pedagógica?
- ¿Qué lugar ocupan las particularidades del contexto escolar y comunitario en la intervención?
- ¿Cómo se puede definir la intervención didáctico-pedagógica?
- A partir de la experiencia de práctica, ¿qué retos se visualizan para desarrollar el método de proyectos en el aula de artes?

Finalmente, el facilitador dará una reflexión final, en torno a los puntos que se tocaron de manera grupal y de acuerdo a estas preguntas.

Momento de Cierre:**Tiempo sugerido:** 40 minutos**Actividad 3- Dejando huella**

Para comenzar, el facilitador invita a los profesores a reflexionar de manera individual, sobre problemáticas o temas de interés en su entorno que les gustaría abordar y los anotarán a manera de lista. Se les dará a conocer que el objetivo de la actividad es crear un dibujo en acuarela que exprese o represente alguna de estas situaciones.

Después de la reflexión inicial, los profesores elegirán un tema o problemática específica que anotaron en su lista y que les interese explorar a través del dibujo con acuarelas. Podrán basar su elección en sus propias experiencias, intereses personales o en alguna situación relevante de su comunidad.

Una vez seleccionado el tema, los profesores tendrán 10 minutos para investigar y recopilar información relevante que les ayude a desarrollar su obra artística. El facilitador estará disponible para guiarlos con preguntas que les ayuden a planificar su proceso de trabajo, como:

- ¿Qué aspectos o elementos clave quieren representar en su dibujo?
- ¿Qué materiales y técnicas de acuarela utilizarán?
- ¿Por qué elegiste esa temática?

Utilizando los datos recopilados, y una vez que los profesores ya tengan muy claro cómo van a crear sus obras de arte en acuarela. El facilitador les comunicará que habrá un cambio de planes, ya que en esta ocasión los únicos pinceles que podrán usar, serán sus propias manos (las palmas o yemas de los dedos), esto para dejar huella. Una vez dicho esto, el profesor podrá compartir algunos ejemplos como referencia para la técnica dibujo con huellas:

Fuente: Imágenes Educativa: Dibujos con Huellitas. (26 de Junio 2024). Facebook.

Mientras los profesores hacen sus obras el profesor permanecerá atento a las dudas o comentarios que puedan surgir, para brindarles apoyo y orientación técnica según sea necesario.

Luego, de manera voluntaria los profesores presentarán y compartirán sus obras con el grupo. Se fomentará la retroalimentación y el diálogo sobre los procesos creativos y los significados expresados en cada dibujo.

Finalmente, se realizará una evaluación grupal para reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos, las habilidades desarrolladas, los inconvenientes que surgieron y la pertinencia de la actividad para su práctica docente en artes.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Propósitos de la planeación didáctica

- Organizar y estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera sistemática y coherente.
- Anticipar y prever los recursos, estrategias y actividades necesarias para lograr los objetivos de aprendizaje.
- Adaptar los contenidos y metodologías a las características e intereses de los estudiantes.
- Facilitar la toma de decisiones fundamentadas durante la implementación de las clases.

Participantes en la planeación didáctica:

- Docentes: Son los principales responsables de la planeación, considerando el currículo, el contexto y las necesidades de los estudiantes.
- Equipos docentes: La planeación puede realizarse de manera colaborativa entre profesores de una misma asignatura o nivel.
- Directivos y autoridades educativas: Pueden orientar y supervisar la planeación para asegurar su alineación con los lineamientos institucionales.
- Estudiantes: Aunque no participan directamente, sus características y necesidades deben ser consideradas en la planeación.

A quién sirve la planeación didáctica:

- Principalmente a los estudiantes, al brindarles experiencias de aprendizaje organizadas y significativas.
- A los docentes, al guiarlos en la toma de decisiones y facilitarles la implementación de las clases.
- A la institución educativa, al asegurar la calidad y coherencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Es posible realizar actividades formativas sin planeación?

- No es recomendable, ya que la planeación didáctica es fundamental para garantizar la efectividad y el logro de los objetivos de aprendizaje.
- Sin una planeación previa, las actividades formativas carecerán de estructura, coherencia y dirección, lo que dificultará el aprendizaje de los estudiantes.

- La planeación permite anticipar y prever los recursos, estrategias y evaluaciones necesarias para promover un aprendizaje significativo y de calidad.

Por lo tanto, podemos afirmar que la planeación didáctica es un proceso esencial para organizar y estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de lograr los objetivos de manera efectiva y adaptada a las necesidades de los estudiantes.

Actividad 2- Texto El diseño de proyectos como forma de trabajo didáctico

El Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) propone el trabajo por proyectos como una metodología privilegiada para abordar los contenidos y favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Si bien los proyectos pueden vincularse con uno o más campos formativos dependiendo de la problemática abordada, no siempre es posible considerar todos los campos en un mismo proyecto, por lo que, una posibilidad es construir proyectos por campo formativo, tal como se sugiere en los libros de texto.

De este modo, el trabajo por proyectos permite concretar de diversas maneras los planteamientos de la propuesta curricular. Sin embargo, en el proceso de apropiación, algunas maestras y maestros expresan inquietudes sobre cómo abordar contenidos que no se incluyen directamente en los proyectos. Esto da la posibilidad de trabajar de manera simultánea otras estrategias de enseñanza junto con el desarrollo paralelo de proyectos.

Actividad 3- El Método de Proyectos

William Heart Kilpatrick, considerado uno de los representantes del movimiento de la Escuela Nueva y la Escuela Activa, dio a conocer el Método de Proyectos como un enfoque que promovía un aprendizaje significativo para los alumnos, ya que involucra necesidades reales de la sociedad.

El principal objetivo es lograr que el estudiante realice algo relevante y significativo, lo cual aumentará su motivación y rendimiento. Se parte de los intereses de los

estudiantes, quienes desarrollan habilidades como la investigación, interpretación y presentación de sus aprendizajes.

Este método se caracteriza por tener un carácter abierto y activo donde se da una relación horizontal entre el profesor que tiene un rol de facilitador y el alumno activo y autor de sus propias experiencias de aprendizaje pues se da apertura para que desarrolle sea él quien desarrolle todo el proyecto, el cual puede realizarse desde la creación, la apreciación, la resolución de problemas o para la adquisición de un aprendizaje específico (Benítez, 2014, p.2).

A su vez, el proyecto puede ser o muy espontáneo (los participantes son quienes eligen el proyecto, el tema, las actividades, los tiempos, etc.) o muy conducido (el profesor elige el proyecto, las sesiones, el número de integrantes, los tiempo, pero sin llegar a un figura de autoritarismo, sino siempre tomando en cuenta los intereses del alumno, es decir, elige a partir de ellos), pero nunca debe perder su carácter dinámico, esto depende de diversos factores como el tiempo del que se dispone, el número de participantes, los objetivos, etc. De acuerdo con Benítez (2014) puede dividirse en diversas etapas que son:

- **Descubrir una situación:** Se invita al alumno a cuestionarse sobre ciertas problemáticas de su entorno, o se suscita el interés por ciertos temas. Además, se da a conocer de manera general el proyecto (elaboración de periódico mural, video, obra de teatro, etc.), con aspectos como la duración que tendrá, si se trabajará individualmente, en dúos o equipos, etc.
- **Definición y formulación del problema:** Los participantes eligen una problemática o tema con el que desarrollarán el proyecto a partir de sus intereses, experiencias personales o alguna problemática social, etc.
- **Compilación de datos:** Se investiga acerca del tema, con el fin de recaudar información que sea de utilidad para la elaboración del proyecto. Para ello el profesor puede intervenir a partir de hacer preguntas que ayuden a los participantes a elaborar su plan de trabajo (qué actividades realizará cada uno,

qué materiales emplearán, según los tiempos establecidos cómo procederán, etc.).

- **Ejecución:** Elaboración del producto por parte de los alumnos y de acuerdo con una organización previamente establecida por ellos mismos (un mural, una canción, una pintura, un guión, un huerto, etc.).
- **Evaluación:** Debido a que este método se caracteriza por romper la barrera que existe entre la escuela y la sociedad, la evaluación consiste en exponer el producto final a la comunidad, o bien se puede realizar una evaluación ordinaria que ayude a ver en qué medida se cumplieron los objetivos del proyecto (p.2).

Además, el diseño de proyectos adquiere relevancia para la concreción del plan de estudios, ya que contribuye a organizar y promover el trabajo colaborativo en favor de una situación o problema de interés común. No obstante, esta metodología no sustituye a ninguna otra actividad formativa que el colectivo docente decida realizar en favor de la formación integral de sus estudiantes, pues aunque se considere como una herramienta valiosa para abordar los contenidos curriculares de manera flexible y contextualizada, debe ser complementada con otras estrategias didácticas según las necesidades y decisiones del colectivo docente. (MEJOREDU, 2023, p. 13).

Por otra parte, el profesor debe propiciar situaciones para que el estudiante adquiera conocimientos, habilidades y actitudes específicas, a través de la experiencia y el pensar creativamente esos saberes, aprecie las artes, el mundo que habita y a sí mismo. Lo más importante son las experiencias y los aprendizajes obtenidos por cada estudiante, por lo que en cada proyecto artístico se debe respetar la individualidad de los alumnos y lograr que todos participen haciendo aquello en lo que sus habilidades se potencian. Sin embargo, es importante considerar que, antes de intentar lograr un cambio en los estudiantes, el docente debe reactivar y fortalecer su propia práctica artística. Esto le permitirá abogar por un aprendizaje práctico y significativo en el aula.

Además del método de proyectos, se sugieren las siguientes actividades y técnicas didácticas para que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados en Artes Visuales en secundaria:

- Preguntas detonadoras
- Observación dirigida
- Lectura y análisis de imágenes
- Observación y análisis de expresiones escénicas
- Lluvia de ideas
- Diseño de experiencias de aprendizaje (secuencias)
- Debates
- Exploración sensorial
- Investigación en fuentes diversas (orales, escritas, electrónicas)

Los docentes podrán utilizar diversos materiales y recursos para planear sus clases y trabajarlos en el aula, como: Libros, revistas, páginas web, audios, videos, juegos, imágenes y música variada, aplicaciones y catálogos.

SESIÓN 14- EVALUACIÓN EN LAS ARTES.

Objetivo: Conocer y reflexionar sobre las principales funciones, métodos y estrategias de evaluación para la clase de artes visuales en secundaria.

Materiales:

- Libreta
- Pluma/Lápiz
- Colores

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- ¿Qué es la evaluación?

El facilitador presentará un breve resumen sobre la concepción de la evaluación en educación artística, destacando los siguientes puntos:

- La evaluación implica tener claridad sobre los aprendizajes que se desean que los alumnos adquieran, asimilen y apliquen.
- Constituye un elemento ético, pues implica la emisión de juicios relacionados con las características de la materia, los conceptos relevantes y su representatividad en la comunidad.

Posteriormente dividirá a los docentes en pequeñas salas virtuales y cada equipo discutirá y reflexionará sobre las siguientes preguntas:

- ¿Qué consideraciones o presupuestos básicos debe tener la evaluación en educación artística, según Eisner?
- ¿Qué tareas cumple la evaluación en el ámbito educativo, según Agirre?
- ¿Cuál es el papel fundamental que cumple la evaluación en la práctica docente?

Luego de manera voluntaria, un representante de cada equipo compartirá sus reflexiones y conclusiones con el resto del grupo. De igual manera el facilitador guiará la discusión, complementando y aclarando los conceptos clave sobre la evaluación.

Finalmente, el facilitador hará un breve resumen de los principales aprendizajes obtenidos durante la actividad, donde enfatizará la importancia de concebir la evaluación como una herramienta integral y fundamental para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación artística.

Desarrollo:

Tiempo sugerido: 60 minutos

Actividad 2- ¡Este portafolio es mío!

El facilitador presentará un breve resumen sobre la concepción de la evaluación en educación artística, destacando que no se trata de juicios estéticos subjetivos, sino de un análisis de:

- La adquisición y aplicación de conocimientos
- La actitud creadora, recreadora e imaginativa de cada alumno
- Sus posibilidades de "hacer" desde un punto de vista personal
- Su capacidad de agudizar la mirada y dar a conocer sus opiniones

Luego preguntará de manera general al grupo las siguientes cuestiones para que reflexionen respecto a:

- ¿Qué aspectos debe analizar el docente en la evaluación del trabajo de los alumnos?
- ¿Qué aspectos debe considerar el alumno en su autoevaluación?
- ¿Qué herramientas pueden ser útiles para evaluar en educación artística?

Posteriormente presentará diversos ejemplos que pueden integrarse en un portafolio para documentar el proceso creativo de los estudiantes en educación artística. A la par los participantes de manera voluntaria deberán mencionar lo que estos elementos aportan al proceso de evaluación. Los elementos que se mencionan son:

- Trabajos destacados: Incluir los mejores trabajos finales realizados por el estudiante, como dibujos, pinturas, esculturas, etc. (Esto permite apreciar la evolución y desarrollo de sus habilidades técnicas).
- Fotografías y videos: Incorporar fotografías o videos que muestren al estudiante en el proceso de creación, aplicando técnicas, experimentando con materiales, etc. (Esto documenta los pasos y la evolución del proceso creativo).
- Reflexiones escritas: Solicitar al estudiante que escriba reflexiones sobre su proceso de aprendizaje y crecimiento artístico.
- Pueden incluir pensamientos, sentimientos, retos enfrentados y estrategias utilizadas (Esto permite valorar el desarrollo de la capacidad de análisis y expresión del alumno).
- Comentarios del docente: Incluir anotaciones, sugerencias y retroalimentación del docente sobre el trabajo del estudiante. (Esto brinda una perspectiva externa que complementa la autorreflexión del alumno).
- Bocetos y versiones preliminares: Recopilar bocetos, pruebas y versiones iniciales de los trabajos. (Esto muestra la evolución de las ideas y la capacidad de exploración y experimentación del estudiante).
- Muestras de materiales: Incorporar recortes, fotografías o pequeñas muestras de los materiales utilizados.

Finalmente, el facilitador guiará la discusión, complementando y aclarando los conceptos clave sobre los aspectos a evaluar y las herramientas, y cómo trabajar con un portafolio permiten al docente y al estudiante apreciar el proceso creativo y los resultados finales, valorando no sólo el producto, sino también el desarrollo y crecimiento del alumno a lo largo del tiempo.

Momento de Cierre

Tiempo sugerido: 20 minutos

Actividad 3: Manos a la Obra

El facilitador dará una breve exposición del texto "La evaluación integral en la enseñanza de las artes". Enseguida de manera grupal, se discutirá el texto identificando los puntos clave sobre la evaluación en artes visuales.

Luego dividirá al grupo en pequeñas salas virtuales, cada grupo recibirá un caso hipotético de un estudiante de artes visuales. En equipos deberán diseñar una estrategia de evaluación integral para ese estudiante, considerando:

- Instrumentos y herramientas a utilizar (portafolios, rúbricas, registros de observación, etc.).
- Momentos clave para realizar la evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa).
- Cómo fomentar la retroalimentación constructiva y un ambiente de aprendizaje positivo.

Los participantes trabajarán en la creación de instrumentos de evaluación para sus propias clases de artes visuales. Podrán diseñar rúbricas, listas de cotejo, guías de observación, etc. A la par, el facilitador deberá brindar asesoramiento y retroalimentación durante el proceso.

Posteriormente, un representante de cada grupo presentará su estrategia de evaluación integral al resto del grupo. Y finalmente, de manera grupal se hará un intercambio de ideas tomando en cuenta la participación de cada equipo y el facilitador dará una breve recopilación de los principales puntos revisados durante la sesión, además de enfatizar la importancia de concebir la evaluación como una instancia de

reflexión sobre el propio desempeño, identificando logros y dificultades como parte del proceso de aprendizaje.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- ¿Qué es la evaluación?

El proceso de evaluación en educación artística implica tener claridad sobre lo que deseamos que los alumnos aprendan, asimilen y apliquen en las diferentes esferas en que se desarrollan. Constituye, además, un elemento valoral porque implica la emisión de juicios que se relacionan con las características de la materia, los hechos y conceptos relevantes para la resolución de problemas y su representatividad en la comunidad.

Según Eisner (2002), la evaluación en la educación artística requiere de algunas consideraciones o presupuestos básicos:

- La evaluación es una parte integral de las prácticas educativas.
- Se concibe como un proceso de toma de decisiones.
- Suministra información tentativa que depende del contexto.

Sobre este último punto, la evaluación debe atender todas las dimensiones del individuo y sus circunstancias socioculturales, tal como lo propone Wilson (citado por Bamford, 2009), la enseñanza de las artes y su evaluación implican una construcción social que refleja los valores de los contextos, es decir, la evaluación en educación artística debe considerar los diversos factores socioculturales que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Según Agirre (2005, p. 114), la evaluación cumple las siguientes tareas en el ámbito educativo:

- **Creadora de ambientes escolares:** Las actividades cotidianas como leer, observar la naturaleza o ver una película tienen distinto significado fuera y dentro del ámbito escolar, debido en gran medida a que en este último son objeto de evaluación.
- **Medio de diagnóstico:** Sirve para conocer la situación previa del estudiante antes del proceso de aprendizaje.

- **Detección de problemas y valoración de resultados:** Permite identificar problemas en el proceso de aprendizaje y valorar el resultado final de dicho proceso. De este modo, proporciona pautas para elaborar expectativas sobre los estudiantes, prever comportamientos y orientar su formación.
- **Adaptación de la enseñanza:** Permite adaptar la enseñanza a las peculiaridades personales de cada alumno.
- **Afianzamiento del aprendizaje:** Actúa tanto en la consolidación de lo recordado como en la creación de estilos de aprendizaje.

Por ello, la evaluación cumple un papel fundamental en la creación de ambientes de aprendizaje significativos, el diagnóstico y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el desarrollo de estrategias adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Constituye, por tanto, una herramienta clave para optimizar la práctica educativa.

Tipos y Funciones de la Evaluación en Educación

La evaluación debe considerarse como parte integrante del proceso de desarrollo curricular. Según Stufflebean y Shinkfield (1987), existen tres momentos clave en el proceso de evaluación que deben atender los docentes para tener una visión integral del proceso de enseñanza-aprendizaje:

- **Evaluación Inicial:** Evidencia las formas de aprender de los estudiantes. Permite realizar un diagnóstico de las necesidades de los alumnos.
- **Evaluación Formativa:** Observa el progreso de los procesos de aprendizaje. Da cuenta de los avances a través del análisis de lo realizado y permite hacer ajustes necesarios durante el proceso.
- **Evaluación Sumativa:** Mide lo enseñado y las capacidades del alumno. Recupera el trabajo llevado a cabo para asignar evaluaciones con parámetros cuantitativos y cualitativos. Permite observar las características de los grupos y sus necesidades para atenderlas en procesos futuros (SEP, 2010, p. 15)

Sobre la evaluación en el Plan de Estudio 2022

El Plan de Estudio 2022 busca superar la confusión histórica entre asignar un número o valor (calificación) y el verdadero concepto de evaluación. Esta confusión ha generado que cuando se expresa que se ha realizado una evaluación, en realidad lo que se hizo es emitir un juicio, la mayoría de las veces en forma numérica, sin trabajar la plenitud que el concepto de evaluación y, en particular, la potencialidad que la evaluación formativa ofrece para analizar, impulsar y mejorar los procesos vinculados a la formación y al aprendizaje. Por ello, es necesario establecer una clara diferenciación entre ambos procesos.

En primer lugar, la evaluación formativa se encuentra estrechamente asociada a las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes. Surge del trabajo escolar y requiere que los estudiantes reflexionen sobre sus logros, pendientes, dificultades y compromisos personales y grupales. Las actividades de aprendizaje y la evaluación formativa se desarrollan de forma paralela.

En segundo lugar, la calificación es una necesidad del sistema educativo, pero difícilmente refleja la complejidad de los procesos de formación y aprendizaje.

Debe llevarse a cabo con criterios claros, asumidos por maestros y alumnos, utilizando diversas evidencias y herramientas como portafolios, rúbricas, listas de cotejo, etc. Además, atiende a deformar el proceso educativo, convirtiéndose en muchas ocasiones en la finalidad del trabajo escolar. Es necesario trabajar para que ocupe el lugar que le corresponde en el sistema educativo, permitiendo profundizar en los procesos que la evaluación en sentido pedagógico puede desarrollar.

Actividad 2- La evaluación en educación artística

Cuando se habla de evaluación en educación artística, no se hace referencia a juicios estéticos de valor subjetivos como "lindo/feo". Por el contrario, se concibe la evaluación como un análisis de:

- La adquisición y aplicación de conocimientos
- La actitud creadora, recreadora e imaginativa de cada alumno
- Sus posibilidades de "hacer" desde un punto de vista personal, no estereotipado
- Su capacidad de agudizar la mirada y dar a conocer sus opiniones

La evaluación se propone como una instancia en la que los alumnos puedan reflexionar acerca de su propio desempeño, relacionando sus procesos de trabajo con los resultados obtenidos. Se apunta a que puedan reconocer sus logros y dificultades, concibiendo a estas últimas como parte de un proceso que se supera a través del trabajo, y no atribuyéndolo al "talento natural" o "dones".

Esta manera de concebir y evaluar la actividad permitirá a los alumnos tomar decisiones acerca de lo que pueden modificar respecto de sus propios procesos de trabajo, también permite identificar las dificultades y buscar estrategias para superarlas.

La evaluación se refiere al análisis que el docente hace del trabajo de sus alumnos y, también, el que hace el alumno en relación a sí mismo (autoevaluación). Algunos aspectos para analizar son:

- Cambios en el uso de materiales y herramientas
- Comprensión de textos, conceptos y consignas de trabajo
- Análisis e interpretación de imágenes
- Capacidad de emitir opiniones y respetar las de los demás
- Capacidad de proyectar ideas
- Organización y cuidado de los elementos de trabajo, individuales o grupales

Algunas herramientas útiles son:

- **Portafolio:** Permite apreciar las relaciones de las partes con el todo a partir de la reconstrucción y reflexión de un proceso a lo largo de un curso o periodo de aprendizaje.
- **Bitácora o diario de clase:** Registro de sentimientos, pensamientos, sucesos y problemas.
- **Autoevaluación oral o escrita:** Permite al alumno relatar lo aprendido, su comportamiento y aptitudes.
- **Rúbricas:** Escalas de calificación discutidas con los alumnos, asociadas a niveles de logro en una tarea.

Actividad 3: La evaluación integral en la enseñanza de las artes

La evaluación en la enseñanza de las artes no se limita a la asignación de una calificación numérica, sino que es un proceso integral que da cuenta del resultado y la calidad de la planeación del curso, la efectividad de las estrategias aplicadas, el seguimiento y las evidencias obtenidas a través de diversos instrumentos y escalas y los procesos de autoevaluación de los estudiantes y evaluación al docente.

La evaluación en artes no puede reducirse a exámenes escritos memorísticos, ya que se trata de una valoración integral del proceso a partir del trabajo desarrollado por el docente, los alumnos y la institución. De modo que será necesario evaluar:

- Trabajos, investigaciones y ensayos.
- Puesta en escena de coreografías.
- Exposiciones y demostraciones.
- Procesos de desarrollo y productos terminados.

Para ello, cobra vital importancia el uso de registros, escalas y recopilación de evidencias que den cuenta del avance y logro de competencias. Las habilidades docentes de observación, comunicación, persuasión y empatía permiten generar un diálogo de retroalimentación constante. Algunos aspectos clave a evaluar son: el proceso y el producto final de los estudiantes, la creatividad, originalidad y técnica, la expresión emocional y la capacidad de análisis y reflexión. Asimismo, es fundamental brindar retroalimentación constructiva y fomentar un ambiente de aprendizaje donde los errores sean vistos como oportunidades de mejora.

En conclusión, enseñar arte de manera efectiva implica ir más allá de técnicas y habilidades, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión personal de los estudiantes. Una evaluación integral, utilizando metodologías innovadoras y los recursos adecuados, permite inspirar y empoderar a los estudiantes a través del arte.

SESIÓN 15- ACTIVIDADES, RECURSOS Y MATERIALES EN LAS ARTES VISUALES.

Objetivo: Dar a conocer a los docentes una variedad de actividades, recursos y materiales que permitan a los estudiantes explorar, crear y apreciar el arte de manera significativa.

Materiales:

- Cartulina o cartón
- Libreta
- Pegamento o silicón frío
- Hojas de plantas variadas (diferentes formas, texturas, colores)
- Pluma/Lápiz
- Acuarelas o pinturas de diversos colores

Tiempo: 2 horas

Momento de Apertura:

Tiempo sugerido: 30 minutos

Actividad 1- ¡Echa un vistazo!

El facilitador presentará una breve introducción mencionando la importancia de utilizar una variedad de actividades, recursos y materiales en las clases de artes visuales con los alumnos de secundaria.

Enseguida el facilitador dará a conocer una selección de obras de arte visual a los estudiantes. Posteriormente invita a los profesores a observar detenidamente las obras. Para un análisis más detallado, guiará la observación a través de las siguientes preguntas:

- ¿Qué sientes al ver esta pintura?
- Si pudiera tener sonidos, ¿cuáles serían?
- Si pudiera ser una canción, ¿cuál sería?
- Si pudieras olerla, ¿qué aroma tendría?
- ¿Puedes asociar a esta pintura con una emoción? ¿Con cuál?
- Si pudieras asociarla a un gusto, ¿cuál sería?

Posteriormente, el facilitador seleccionará a algunos participantes para escuchar atentamente las respuestas de los profesores y generar un espacio de diálogo.

Luego para finalizar esta actividad, el facilitador va a registrar los testimonios de los alumnos. Y destacará la importancia de prestar atención a las percepciones y sensaciones de los estudiantes.

Desarrollo:

Tiempo sugerido: 40 minutos

Actividad 2: Algunos materiales y actividades sugeridas.

El facilitador dará una breve exposición respecto a las actividades de producción y apreciación artística, la promoción de intercambio y reflexión, la formación de creadores y espectadores, algunas orientaciones para la producción, evaluación y actividades que pueden implementarse en el aula.

Asimismo, preguntar al grupo:

- ¿Ya habían trabajado con este tipo de actividades?
- ¿Implementan alguna de ellas?

Luego invita a los profesores a reflexionar sobre su experiencia con diversos materiales, experimentando con sus posibilidades y limitaciones. Para ello los participantes deben registrar sus ideas y sensaciones a medida que van descubriendo nuevas formas de expresión. Enseguida, los profesores de manera individual deberán elegir algunas de sus ideas exploradas y las intentará organizar en un mapa mental, en el diseño deben considerar los elementos expresados, cómo ordenar las acciones y establecer relaciones entre los elementos.

Posteriormente, los participantes deberán representar su imagen mental a través del dibujo, la pintura o la combinación de técnicas, para enfatizar la importancia de proyectar sus ideas y establecer los pasos necesarios para concretar sus proyectos de trabajo.

Luego se dividirá al grupo en pequeñas salas virtuales, donde todos los participantes compartirán sus ideas, para que analicen y aprecien las imágenes creadas por sus compañeros. Algunos puntos para considerar en la reflexión son:

- Las diferentes formas de representar una misma idea.
- Las posibilidades expresivas de los materiales utilizados.
- La evolución del proceso creativo desde la exploración hasta la representación final.

Enseguida, de manera grupal, reflexionarán acerca de las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo se sintieron al explorar libremente los materiales?
- ¿Qué desafíos encontraron al organizar y representar su imagen mental?
- ¿Cómo creen que pueden adaptar esta actividad para trabajar con sus alumnos?
- ¿Qué aprendizajes se llevan de esta experiencia?

Finalmente, el facilitador cerrará la actividad dando un resumen de las principales ideas que se expusieron y resaltaré la importancia de concebir el aprendizaje artístico como un proceso gradual y sostenido, que integra la exploración, la organización y la representación de la imagen, además de promover actividades de producción y apreciación para formar creadores y espectadores sensibles.

Actividad de Cierre:

Tiempo sugerido: 50 minutos

Actividad 3- La naturaleza también tiene algo que proponernos

En primera instancia el facilitador pedirá a los profesores que salgan al exterior y recolecten una variedad de hojas de plantas. Una vez que cuenten con ellas, los invita a observar detenidamente las características de cada hoja: forma, textura, nervaduras, color, etc.

Luego, se pedirá a los profesores que piensen en su color y animal favoritos. Posteriormente se propondrá a los profesores de manera individual, elaboren un diseño que integre su color y animal favoritos, utilizando las hojas de manera creativa. Además, se les invitará a que experimenten con diversas técnicas, y mostrará algunos ejemplos como:

- Colocar las hojas sobre el papel y frotar con un lápiz o bolígrafo para transferir la textura y forma de la hoja.
- Recortar y componer las hojas sobre el papel para crear dibujos y formas abstractas.
- Dibujar contornos y siluetas de las hojas
- Rellenar áreas con el frotado de las hojas
- Combinar el uso de las hojas con otros materiales como lápices, marcadores, acuarelas, etc.
- Explorar diferentes tipos de composición y organización de las hojas en el papel

Fuente: Ideas, manualidades y más (13 de Mayo 2024). Facebook.

Una vez que todos los participantes tengan sus diseños, el facilitador los invitará a que, de manera voluntaria, presenten su obra, diciendo el título, de qué animal y color se trata, qué quisieron plasmar en ello y cuál fue su experiencia al realizarlo.

Posteriormente todos los participantes mostrarán frente a la pantalla su diseño, para que el resto del grupo pueda apreciarlo. Y el facilitador dará una conclusión respecto

a las posibilidades expresivas y creativas de las hojas como material de dibujo, los desafíos y descubrimientos durante el proceso de experimentación y cómo podrían adaptar esta actividad para trabajar con sus propios alumnos.

Finalmente, para cerrar la sesión el facilitador dará una despedida y cierre del taller.

FICHAS DE ORIENTACIÓN

Actividad 1- Texto La importancia de las actividades, recursos y materiales

La importancia de utilizar una variedad de actividades, recursos y materiales radica en que permiten explorar diferentes técnicas, estilos y medios artísticos, mientras se fomentan: la experimentación, la creatividad y la expresión personal. Brindando oportunidades de apreciar y analizar obras de arte de diversos contextos y facilitar la integración de las artes visuales con otras áreas del conocimiento. Además, motivan y generan interés en los estudiantes por el aprendizaje artístico. Por ello, es importante adaptar las actividades, recursos y materiales a los intereses, capacidades, contexto y nivel de desarrollo del estudiante. A continuación, presentaremos algunos de los más comunes:

Actividades

- Observación y análisis de obras de arte
- Dibujo, pintura y escultura
- Fotografía y edición de imágenes
- Visitas a museos y galerías
- Proyectos de arte comunitario
- Exposiciones y presentaciones de trabajos

Recursos

- Libros, revistas y catálogos de arte
- Páginas web y aplicaciones educativas
- Museos y galerías virtuales
- Videos y películas sobre arte y artistas
- Visitas guiadas a exposiciones

- Charlas y talleres con artistas invitados

Materiales

- Lápices, plumas y marcadores
- Pinturas acrílicas, de óleo y acuarela
- Arcilla, plastilina y otros materiales de escultura
- Cámaras fotográficas y equipos de edición
- Papeles y lienzos de diferentes texturas y tamaños
- Materiales reciclados y de desecho

Actividad 2- El proceso de aprendizaje en la producción artística de los alumnos

El aprendizaje de los alumnos en la producción artística se concibe como un proceso gradual y sostenido que integra la exploración y la organización de la imagen. A través de la exploración y la experimentación, los alumnos investigan sus propias ideas, así como las posibilidades y limitaciones de las herramientas y materiales.

La producción de imágenes con un grado creciente de organización implica el camino que va desde la imagen mental (lo "imaginado") hasta su representación mediante el dibujo, la escultura o la pintura. Para recorrer este camino, los alumnos deben elegir, organizar y establecer relaciones entre los elementos que conforman la imagen, considerando qué elementos incluir y cómo ordenar las acciones, esto les permite proyectar sus ideas y establecer los pasos necesarios para concretar sus proyectos de trabajo.

Actividades de producción y apreciación

Junto con las actividades de producción, se desarrollan actividades de apreciación de imágenes, orientadas a la observación, análisis y sensibilización de los alumnos ante diferentes tipos de imágenes, tanto las realizadas por ellos mismos como las producidas por diversos creadores. La apreciación apunta a desarrollar una mirada progresivamente más profunda, que amplíe la imaginación y la sensibilidad de los alumnos y les permita expandir sus concepciones sobre el arte y sus horizontes culturales.

De esta manera, hacer, mirar, leer, reflexionar, opinar e intercambiar con otros serán propuestas siempre presentes en las diferentes actividades, entendiendo que es su interacción la que permite una educación integral de los alumnos.

Consideraciones sobre la complejidad y el espacio de trabajo

Al planificar las actividades, el docente debe considerar el grado de complejidad al que los alumnos pueden enfrentarse. Esto permitirá que los alumnos construyan e incorporen criterios organizativos que les permitan aprender a administrar el encuadre de trabajo y desempeñarse con autonomía.

El espacio de trabajo no tiene por qué limitarse al aula. Las escuelas rurales, en particular, cuentan con generosos espacios exteriores que pueden ser utilizados temporalmente como un taller cuando las condiciones climáticas lo permitan. Se pueden sacar mesas al aire libre para apoyar materiales o para que los alumnos trabajen.

Introducción a las actividades de producción y apreciación plástica

Cada sesión comienza con un texto introductorio que permite a los alumnos conocer diferentes aspectos del mundo de la imagen y contextualizar las actividades que realizarán. Este texto busca "abrir la puerta" al arte y contextualizar su presencia en la vida humana.

Además, el texto breve presenta la orientación de los materiales de arte y su vinculación con la sensibilidad, percepción, capacidad intelectual y las distintas habilidades en el acto de crear y expresar. También se hace referencia al contexto grupal como instancia para compartir experiencias, conocimientos y opiniones.

Promover el intercambio y la reflexión

Se sugiere promover un intercambio entre los alumnos para que puedan expresar sus opiniones sobre conceptos como "ser un creador" y "ser un espectador". Se les puede preguntar en qué situaciones se reconocen como tales. Estas primeras opiniones pueden ser anotadas y retomadas antes de la muestra final, permitiendo que los alumnos reformulen sus ideas luego de haber transitado las distintas unidades.

La formación de creadores y espectadores

Las artes visuales en la escuela están orientadas tanto a la formación de creadores de imágenes como a la formación de espectadores sensibles a la diversidad de imágenes que hay en el mundo. Por ello, se presenta tanto la producción como la apreciación de imágenes, entendiendo a los alumnos como autores cuando crean y producen plásticamente, y como espectadores cuando miran, analizan e interpretan sus propios trabajos, los de sus compañeros y los realizados por artistas y artesanos.

Orientaciones para la producción y la evaluación

Se brindan diversas orientaciones para acompañar a los alumnos en el proceso de producción, como:

- Ayudarlos a elegir un tema, conectándolo con sus intereses o proponiéndoles nuevas posibilidades.
- Despertar la imaginación a través de diferentes opciones temáticas.
- Señalar que pueden elegir temas figurativos o abstractos.
- Alentar la experimentación con los materiales.
- Explicar que el dibujo es un proceso de trabajo que no siempre se resuelve rápidamente, y que se puede adaptar la idea a las posibilidades personales.

Para la evaluación, se recomienda:

- Recordar que la evaluación en Plástica no se basa en juicios de valor subjetivos, sino en la reflexión sobre la adquisición de conocimientos y capacidades.
- Ayudar a los alumnos a pensar sobre sus procesos mediante preguntas.
- Instar a los alumnos a reconocer sus logros y sentir satisfacción por su trabajo.

Actividades lúdicas para implementar en el aula de artes visuales

Todos tienen derecho a expresar lo que piensan y sienten sobre el arte. Por ello, se propone una serie de actividades lúdicas de aprendizaje que buscan ahondar en los sentidos sociales y culturales del arte. En primer lugar, se sugiere trabajar inicialmente desde las primeras impresiones y sensaciones que causan las obras, sin la carga de juicios previos. Esto permite comprender que el arte no puede ser entendido de manera aislada, sino como parte de una cultura y una sociedad. Al respecto se puede recurrir a una serie de actividades para implementarlas en el aula de artes, cabe aclarar

que en todas estas actividades requieren trabajo e intervenciones claras por parte del docente. Estas son:

Indagar respecto a la obra y el artista: Se trata de leer la biografía del artista o del contexto de creación de la obra, y a hacer preguntas respecto a la obra (¿Qué tipo de formas y colores se emplean? ¿Con qué materiales y herramientas fue realizada?), o sobre el artista (¿Quién es el pintor?, ¿Qué conoces de su historia y otras obras?, ¿Qué es lo más característico de su producción?).

Creación de "historias-cuentos" a partir de las obras: Sugerir a los alumnos que imaginen y escriban una breve historia inspirada en cada obra. Luego compartir y reescribir las historias en función del intercambio grupal.

Reflexión sobre la imagen y la representación de sí mismo: Analizar cómo nos presentamos y "retratamos" a través de imágenes en redes sociales (una selfie), para trabajar la circulación de nuestra imagen en las redes sociales) cuando deja de estar presente la imagen de la persona y comienzan a hablar del sujeto los objetos o las situaciones que le son afines. Desarrollar actividades de intercambio y análisis reflexivo sobre el autoconocimiento y el reconocimiento de los otros.

La realización de producciones visuales (pinturas, dibujos): A partir del conocimiento de los elementos, materiales, soportes, técnicas y procedimientos propios del lenguaje visual, en el espacio bidimensional atendiendo particularmente al espacio.

Descripción los colores: Guiar a los alumnos preguntando qué colores son (claros, oscuros, qué papel juega el color en la obra, qué pasaría si lo cambiáramos por otros tonos).

Caja artística del tiempo: Consiste en implementar una caja en la que los estudiantes guarden todos los años creaciones artísticas propias, para luego, finalizado el último año, abrirlas y ver la evolución en el tiempo.

Buzón de sensaciones: El objetivo es que cada uno de los alumnos escriba qué sensaciones les produjo observar una o algunas de las láminas y poder compartirlas, luego, con el resto de sus compañeros en un debate, puede ser de manera anónima o no.

Libro de pinturas: Aquí los estudiantes se juntan en grupos para crear libros donde el único elemento narrativo sean pinturas y dibujos creados por ellos mismos.

La pintura de las pinturas: A partir de la observación de obras artísticas, los estudiantes crearán una pintura que tenga elementos de todas o algunas de las obras estudiadas en el aula.

Catálogo de acuarelas: Hacer un libro donde los alumnos puedan mostrar sus producciones, guardar y experimentar todas las combinaciones que se les ocurran: mojar el papel antes de pintar, cargar mucha agua o acuarela en el pincel, mezclar colores, utilizar diferentes técnicas que ellos deseen.

Teatral: Se busca que los alumnos observen la pintura, inventen una historia a partir de la misma y luego la representen. ¿Qué haría el personaje?, ¿qué quiere decir?, ¿qué quiere hacer? Las respuestas a estos interrogantes permiten contar un relato, como si la pintura hubiera cobrado vida.

Nombre artístico: La idea es que los alumnos creen su propio nombre para firmar sus pinturas, combinando sus nombres, apellidos o cualquier otra marca identitaria hasta lograr el que les guste.

Escritores: Es la realización de un texto (cuento, poema o crónica periodística, según el tipo de texto que conozcan y tengan más trabajado) sobre la obra de arte que elijan.

Plantear una “cadena de acertijos”: Elegir una de las pinturas para elaborar una serie de pistas que desafíen al siguiente grupo a adivinar de cuál se trata. Estas pueden referirse a aspectos técnicos de la pintura, al contexto, a su autor o a su contenido. Si una pista se refiere al título exploraremos los títulos de muchas pinturas, veremos que no todas las obras tienen título. (Ministerio de Educación y Deportes Ministerio de la Nación, 2014)

Actividad 3- Despedida y cierre del taller

Estimados profesores, hemos llegado al final de nuestro taller sobre estrategias didácticas efectivas para la enseñanza de las artes visuales en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. Ha sido un recorrido enriquecedor en el que hemos explorado juntos la importancia del rol docente, las bases teóricas y prácticas de la educación

artística, y diversas herramientas para fomentar un aprendizaje significativo y participativo en sus estudiantes.

A lo largo de estas semanas, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre nuestras prácticas, adquirir nuevos conocimientos y habilidades, y experimentar con diferentes métodos y técnicas que les permitirán adaptar estas estrategias a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes. Hemos trabajado en torno a tres ejes fundamentales: el docente en la Nueva Escuela Mexicana, los procesos creativos en las artes visuales y las estrategias didácticas, descubriendo cómo las artes visuales pueden ser un vehículo para el desarrollo integral de los alumnos.

Ahora, al concluir este taller, les invito a que se tomen un momento para mirar hacia atrás y reconocer sus logros y aprendizajes. Sientan orgullo por el trabajo realizado y la dedicación que han demostrado a lo largo de este proceso. Recuerden que ustedes, como docentes, son agentes de cambio fundamental en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.

Les agradezco profundamente su participación, sus valiosas reflexiones y el entusiasmo que han mostrado durante estas sesiones. Estoy seguro de que llevarán consigo herramientas y estrategias que les permitirán impulsar procesos de experimentación artística interdisciplinaria en sus grupos, promoviendo el desarrollo integral del conocimiento en sus alumnos.

Que este cierre sea el inicio de un nuevo camino lleno de creatividad, innovación y pasión por la enseñanza de las artes visuales. Les deseo el mayor de los éxitos en su labor docente y les invito a seguir explorando, aprendiendo y compartiendo con sus colegas.

Gracias.

CONCLUSIONES

Para finalizar esta propuesta es importante acentuar los puntos esenciales desarrollados en cada uno de los capítulos que permitieron llevar a cabo este trabajo. En el primer capítulo se destaca que, el término "Artes Visuales" ha evolucionado permitiendo una mayor integración y colaboración entre diversas disciplinas artísticas, enriqueciendo así la experiencia educativa. La educación visual, al preparar a los estudiantes para comunicarse y comprender el lenguaje visual se convierte en una herramienta fundamental en un mundo cada vez más saturado de imágenes y significados.

En esta propuesta se trabajó considerando a las artes visuales como un conjunto de manifestaciones artísticas que se aprecian principalmente a través de la vista, englobando diversas disciplinas, incluyendo las artes plásticas tradicionales como la pintura, la escultura y el dibujo, así como formas más contemporáneas como la fotografía, el videoarte y el arte digital. De este modo, la implementación de las artes visuales en el contexto educativo subraya la necesidad de una educación inclusiva y humanista que valore la diversidad y el contexto cultural de los estudiantes. Por lo que, a través de la formación en artes visuales, se busca no solo el desarrollo de habilidades técnicas, sino también el fortalecimiento de competencias que permitan a los individuos interpretar y participar activamente en su entorno.

La importancia de las artes visuales en la formación del sujeto se manifiesta claramente a través de su integración en la reforma educativa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), implementada en 2019, incorporando a la Educación Artística entre los 12 rasgos del perfil de egreso de la educación obligatoria, la cual busca ofrecer una educación de excelencia centrada en principios de equidad, inclusión y humanismo. Reconoce la necesidad de una formación integral que trascienda la mera acumulación de conocimientos, enfatizando la importancia de la educación artística como un componente esencial para el desarrollo de la creatividad y la expresión cultural. A pesar de los desafíos, se plantea que es crucial fortalecer la presencia de las artes en

el currículo educativo para fomentar una educación que valore la diversidad y el contexto comunitario.

De este modo, se destaca el rasgo de "Apreciación y Expresión artísticas", que busca que los egresados analicen, aprecien y realicen diversas manifestaciones artísticas, reconociendo sus derechos culturales y aplicando su creatividad en áreas como la música, danza y teatro. Este enfoque educativo resalta que, a través del arte, los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación y un pensamiento artístico que integra la sensibilidad estética con otras competencias complejas. Los propósitos de la educación artística en secundaria incluyen explorar los elementos básicos del arte, consolidar un pensamiento artístico, valorar las manifestaciones artísticas, y analizar proyectos artísticos desde una perspectiva sociocultural.

Además, la NEM permite a las escuelas elegir la disciplina artística que mejor se adapte a sus capacidades, este cambio busca fomentar actitudes de respeto a la diversidad y apertura al cambio, se reconoce la importancia de las disciplinas artísticas y contar con profesores experimentados en estas áreas, además de un incremento en las horas dedicadas a la educación artística. Sin embargo, se critica que "más tiempo no garantiza mejores resultados" y que la realidad de la educación artística en el país no se alinea con los objetivos planteados, ya que los contenidos de los programas de Artes buscan promover una relación interdisciplinaria con otras áreas académicas, permitiendo la transferencia de conocimientos. Además, persisten dudas sobre la preparación de los docentes para implementar estos contenidos de manera efectiva y si la SEP proporciona los recursos necesarios.

Al respecto se encontraron investigaciones donde se indica que hay una falta de formación adecuada para los profesores de educación artística, con escasos programas que fortalezcan su capacitación, ya que actualmente existen pocas opciones de formación profesional en este campo, lo que deja un vacío significativo en la educación básica y secundaria en México. Por lo que, la transición hacia un enfoque educativo más integrado requerirá tiempo y adaptación, dado que el sistema educativo

ha operado en años anteriores de manera vertical, y aunque existen organismos como CONACULTA, INBA y FONCA que promueven la enseñanza de las artes, no se ocupan directamente de la educación básica. Además, varias organizaciones civiles, como La Vaca Independiente y ConArte, contribuyen a la formación de maestros en disciplinas artísticas, persiste la preocupación de que, a pesar de las buenas intenciones que hay en la NEM, la educación artística sigue ocupando un lugar secundario en el currículo escolar.

Ahora bien, respecto al capítulo dos, se describe la postura que se toma respecto a la pedagogía, para ello se retoma a Durkheim (1976), quién define a la pedagogía como una teoría práctica orientada a mejorar la educación; es teoría porque estudia, fundamenta y argumenta, pero también es práctica porque propone, sugiere modos de acción, organización y objetivos por cumplir. Por todo lo dicho anteriormente, se determina que es una disciplina que tiene como objeto de estudio la educación, deberá tomar en cuenta el proceso de formación y aprendizaje del ser humano durante todas las etapas de la vida y en diversos ámbitos como el ciudadano integral que se pretende formar.

Ya que la principal problemática que pretende abordar la pedagogía es la educación, es sustancial explicar en qué sentido se abordará dicho concepto. La educación se configura como un proceso organizado e intencionado que va más allá de la simple acumulación de conocimientos, su verdadero objetivo radica en la adquisición y aplicación de saberes en la vida cotidiana. Este desarrollo de capacidades esenciales para la convivencia social no se limita a las aulas, sino que comienza en el hogar, a través de la influencia de los padres, y se enriquece con las experiencias vividas en el entorno social, siendo un proceso continuo e indeterminado que no siempre se manifiesta de manera consciente.

La pedagogía desempeña un papel crucial al definir las estrategias más adecuadas para alcanzar los objetivos educativos, promoviendo la reflexión y la innovación en las prácticas educativas, este enfoque no implica desestimar el trabajo previo, sino más

bien conservar lo valioso y fomentar nuevas propuestas. Asimismo, al considerar el desarrollo integral del individuo, es fundamental reconocer la importancia del arte como un componente cultural que contribuye a la formación personal y social. Según Touriñán (2016), la educación artística debe ser vista como un ámbito general de formación, cuyo propósito es cultivar el sentido estético y artístico a través de diversas formas de expresión. La educación artística, en su esencia, es un proceso de maduración que promueve el desarrollo de competencias, valores y habilidades necesarias para que los educandos construyan su identidad y elijan su propio camino en la vida.

Por lo tanto, es imperativo que se preste atención a la preparación pedagógica de los docentes en el ámbito de la educación artística, asegurando un compromiso firme con los valores educativos que emanan de la experiencia artística en todas sus manifestaciones.

Por otra parte, se reconoce que el currículo es una herramienta esencial que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, definiendo contenidos y objetivos educativos. Mientras que el diseño curricular presenta la estructura del plan de educación, detallando características y proyectando alcances de la formación, Stenhouse propone el enfoque de transición curricular, donde el currículo es un puente entre teoría, realidad y práctica. De este modo, los docentes deben analizar y adecuar el currículo a partir de un co-diseño que permita formular el programa analítico, establecido finalmente por cada docente según las condiciones específicas de su grupo, tal y como se propone en la NEM.

Respecto a la didáctica, se retomó a Comenio, uno de los pioneros de la didáctica, quien la concibe como "el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia". De este modo se puede afirmar que, la didáctica estudia las prácticas de enseñanza, buscando comprenderlas y regularlas, va más allá de responder "cómo enseñar", incluyendo también el "qué enseñar", siendo un proceso reflexivo y creativo que busca optimizar la experiencia de aprendizaje, abarcando

desde la teoría hasta la práctica. Asimismo, la metodología didáctica se refiere a las estrategias y métodos que promueven el aprendizaje de los estudiantes, conectando medios, recursos y contextos, por lo que no se trata de un recetario, sino de un saber-hacer que presta atención a los intereses de los estudiantes, interpretando, contextualizando y poniendo en práctica el currículo.

También se retoma el método de proyectos propuesto por Kilpatrick, el cual se basa en la realización de actividades significativas y contextualizadas, donde los estudiantes participan activamente en la planificación y ejecución de proyectos que les interesan. Esto promueve un aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades como la colaboración, la creatividad y la resolución de problemas.

De igual manera, se hace hincapié a la concepción teórica del taller educativo, como una estrategia pedagógica que integra teoría y práctica, permitiendo a los participantes aprender, enseñar e investigar de manera colaborativa, promoviendo la participación activa y el aprendizaje significativo a través de la realización de proyectos y actividades prácticas. Junto con un diseño curricular adaptado y métodos didácticos innovadores, proporcionando un marco efectivo para el aprendizaje. La metodología del taller, al involucrar a todos los participantes en un proceso activo de enseñanza y aprendizaje, refuerza la colaboración y el intercambio de ideas, lo que es esencial para el desarrollo integral de los estudiantes.

Finalmente, en el segundo capítulo, se describe al taller educativo como una estrategia clave para aprender, enseñar e investigar, donde todos los participantes, incluidos los coordinadores, desempeñan roles activos y significativos, ya que los participantes asumen un rol activo, colaborando en la ejecución de actividades y el coordinador del taller facilita el proceso, guiando a los participantes y promoviendo la reflexión y el aprendizaje. De este modo podemos afirmar que, la interconexión entre las artes visuales, la educación artística y la metodología del taller educativo son esenciales para construir una educación integral que responda a las demandas del mundo contemporáneo.

El capítulo tres analiza la situación de los docentes de educación artística en la educación secundaria, enfocándose en tres aspectos clave: el perfil del profesor de artes visuales según la NEM, la formación inicial del docente de educación artística y la formación continua del docente de educación artística en México.

En primera instancia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido que el acceso a la docencia se basa en un examen de ingreso, lo que, aunque busca asegurar un dominio programático y pedagógico, no garantiza que los docentes tengan la experiencia artística necesaria para desempeñarse con éxito en el aula. Por ello, es fundamental que la formación inicial de los docentes incluya un equilibrio entre los contenidos pedagógicos y artísticos, permitiendo así que los futuros educadores desarrollen una sensibilidad hacia la experiencia estética y una comprensión profunda del arte.

Pero a pesar de los esfuerzos por mejorar la práctica docente a través de perfiles, parámetros e indicadores establecidos por la SEP, persisten desafíos como la falta de recursos económicos, la desigualdad en el acceso a la educación artística y la carencia de formación adecuada en algunos docentes y aunque se busca fortalecer la profesionalización de los maestros, el perfil exigido no ha variado significativamente en los últimos años, dejando ver que existe una debilidad significativa en la formación inicial de los profesores que actualmente imparten Artes Visuales en educación básica.

La mayoría de los programas están diseñados para formar artistas más que profesores de arte. Aquellos que logran obtener una formación adecuada para la materia, a menudo optan por laborar en escuelas privadas, donde saben que las condiciones, espacios de trabajo, recursos y el valor otorgado a las artes visuales es mayor que en las instituciones públicas.

Incluso hay escuelas donde el profesor de arte tiene una formación básica general, pero debido a la falta de tiempo libre, no es capaz de iniciar o finalizar un curso completo en educación artística, por lo tanto, les resulta imposible enseñar algo que desconocen o no dominan. Sin embargo, logran sacar adelante el ciclo escolar

utilizando la experiencia adquirida en su formación inicial o anterior, y en el mejor de los casos, con la experiencia que van adquiriendo a través del ensayo y error en su práctica docente.

De este modo, la oferta de capacitación continua para maestros de artes en educación básica es limitada y no siempre responde a las necesidades y demandas formativas de este sector, ya que la desinformación sobre el valor de las artes en la educación persiste y la asignatura sigue siendo una de las menos valoradas dentro del currículo, la enseñanza de las artes visuales en la educación básica en México enfrenta diversos desafíos, especialmente en lo que respecta a la formación de los docentes responsables de impartir esta asignatura (Burgos, 2010).

Los docentes, a menudo sin especialización en artes, deben improvisar para preparar sus clases, lo que resulta en una debilidad en las estrategias de enseñanza y en el desarrollo de habilidades artísticas. En su mayoría provienen de escuelas normales y carecen de una formación sólida en artes visuales o didáctica y pedagogía artística (CENART, 2014). Esto se refleja en la dificultad que enfrentan para abordar los contenidos y desarrollar las competencias estipuladas en los programas de estudio, los cuales se han vuelto cada vez más complejos. Esto contribuye a una baja motivación y reputación entre los profesores, quienes carecen de una formación adecuada y enfrentan un ambiente de trabajo poco colaborativo.

En este contexto, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) plantea el reto de ofrecer una educación de calidad, inclusiva e integral, en la que la educación artística juega un rol fundamental para el desarrollo de la creatividad y la libertad. Para cumplir con este propósito, es imperativo contar con docentes mejor capacitados en el área de artes visuales, tanto a nivel teórico como práctico.

En resumen, el capítulo evidencia la necesidad de fortalecer la formación inicial y continua de los docentes de educación artística, así como de establecer perfiles y requisitos más rigurosos que garanticen su idoneidad para impartir esta asignatura.

Esto, junto con la provisión de recursos adecuados, puede contribuir a mejorar la calidad de la educación artística en las escuelas secundarias.

Asimismo, este trabajo se propone analizar las principales problemáticas relacionadas con la formación de los maestros de artes visuales en educación básica en México, a la luz de los desafíos planteados por la NEM. Se espera que los hallazgos de esta investigación contribuyan a la generación de estrategias orientadas a mejorar la capacitación docente en este campo, y a valorizar la enseñanza de las artes visuales como parte integral de una educación de calidad.

Finalmente, en el capítulo cuatro y de acuerdo con los objetivos del proyecto, se presenta un taller diseñado para los profesores de artes visuales en secundaria, con el propósito general de proporcionarles una comprensión profunda y práctica de las estrategias didácticas efectivas en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Este enfoque busca no solo actualizar sus conocimientos, sino también fomentar un aprendizaje significativo y participativo que potencie la expresión creativa y la apreciación del arte visual entre sus estudiantes.

Los propósitos específicos del taller destacan la importancia del rol docente en el proceso educativo y la necesidad de reflexionar sobre las estrategias y métodos didácticos que los profesores implementan. Se busca mejorar la práctica educativa, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes y garantizando que los docentes se alineen con los principios de la NEM, a través de tres ejes de experimentación y reflexión (cuerpo, espacio y tiempo), se pretende que los docentes adquieran herramientas que les permitan integrar la educación artística con otras áreas del conocimiento.

Además, el taller promueve la innovación en las estrategias didácticas, alentando a los docentes a pasar de prácticas teóricas y tradicionales a enfoques más experimentales, basados en la indagación y la creatividad. Este cambio no solo beneficiará a los educadores en su práctica diaria, sino que también enriquecerá la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, fomentando su curiosidad y capacidad de expresión.

La propuesta está dirigida a los docentes de artes visuales en secundaria, quienes son considerados agentes de cambio en el proceso educativo, la implicación personal y profesional de estos educadores es fundamental para el desarrollo de sus alumnos, y la formación continua es esencial para que puedan enfrentar los retos de un mundo en constante cambio y diversidad cultural, este taller no solo busca fortalecer sus habilidades pedagógicas, sino también estimular su pensamiento crítico y autonomía en la enseñanza.

Por consiguiente, el taller propuesto representa una oportunidad invaluable para los docentes de artes visuales en secundaria, no solo para actualizar sus conocimientos y habilidades, sino también para replantear y reevaluar su labor docente en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

Al fortalecer su formación continua y fomentar un enfoque pedagógico innovador, se espera que estos educadores puedan crear un ambiente de aprendizaje más dinámico y enriquecedor, que impulse la creatividad y el aprecio por las artes visuales en sus estudiantes, este esfuerzo es esencial para garantizar una educación artística de calidad que responda a las demandas y desafíos del mundo actual. En esta propuesta se plantearon estrategias didácticas que buscan enriquecer la experiencia de aprendizaje en el ámbito artístico, incluyendo:

- Concentración de la atención: Técnica que permite a los participantes sintonizar con su proceso creativo, integrando aspectos físicos, mentales y emocionales.
- Cuestionamiento sobre el entorno y los saberes previos: Alentar a los estudiantes a explorar y cuestionar su entorno les ayuda a contextualizar su aprendizaje y construir sobre conocimientos previos.
- Ejercicios guiados de percepción: Actividades diseñadas para agudizar la capacidad de observación, desarrollando una apreciación más profunda por los detalles y matices en las obras de arte.

- Reflexión práctica sobre lo percibido: Invita a los participantes a reflexionar sobre sus experiencias y percepciones artísticas, fomentando un diálogo enriquecedor.
- Expresión creativa: Libertad de explorar diferentes formas de expresión, permitiendo a los participantes comunicar ideas, sentimientos y descubrir su voz artística.
- Aprendizaje Colaborativo: El trabajo en equipo y las discusiones fomentan el aprendizaje colaborativo, permitiendo compartir responsabilidades, aceptar diferentes puntos de vista y construir conocimiento de manera conjunta. Promueven habilidades sociales como el respeto, la empatía y el compañerismo.

Estas estrategias permiten regresar la atención y meticulosidad al proceso sistemático de enseñanza, favoreciendo la curiosidad de los participantes y su autoconocimiento respecto a lo que ya conocen y lo que no. Y de acuerdo con las exigencias de la educación actual, es importante disponer de estrategias que desarrollen la imaginación y la sensibilidad, no sólo de los estudiantes sino también logren los profesores, es por ello que se intenta someter a los docentes a este proceso, para el dominio del conocimiento disciplinar y pedagógico, bajo este sentido, el conocimiento artístico es una herramienta para embellecer la existencia de quien lo posee y quienes le rodean.

Por lo tanto, esta propuesta sirve como guía para fortalecer la práctica de enseñanza docente, cuyo enfoque radica en el desarrollo de habilidades esenciales como la sensibilidad, la percepción estética, la imaginación y la creatividad. Esto se puede lograr a través de la recontextualización de los contenidos y de acuerdo a la diversidad cultural y artística, como un ejercicio que el profesorado puede realizar de forma permanente para desarrollar en sí mismo estas capacidades y, a su vez, guiar a los estudiantes en el aula.

Si bien la mayoría del profesorado desarrolla actividades que dan como resultado "productos artísticos y didácticos", ya no basta con realizar dibujos, interpretar

canciones o ejecutar obras sin sentido ni significado para los estudiantes. Es crucial que tanto docentes como estudiantes observen la realidad cotidiana y artística, y se hagan preguntas fundamentales como: ¿Qué pienso de lo que percibo? ¿Qué emociones me provoca la realidad y las expresiones artísticas con las que convivo? ¿Cómo puedo comunicar lo que sé, pienso y siento?

De este modo, las actividades propuestas en el taller pretenden contribuir al proceso de enseñanza de los docentes, nutriendo la imaginación y fortaleciendo el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. A través de las actividades de percepción estética, se busca que el estudiantado conozca y reconozca la diversidad cultural de su entorno, fomentando así una conexión profunda con su realidad y una expresión auténtica de sus ideas y emociones.

Asimismo, considero que la clase de educación artística debe evolucionar de ser un simple momento de entretenimiento a convertirse en un espacio de relajación, reflexión y liberación creativa, donde el docente flexible y consciente de los diferentes aprendizajes en la producción artística será capaz de movilizarse entre diversos enfoques de enseñanza, generando una comprensión profunda de las artes y sus posibilidades expresivas y críticas (Jiménez, Aguirre & Pimentel, 2009).

Al respecto, es importante recalcar que el docente de educación artística también juega un papel crucial en este proceso, ya que la formación inicial y continua de los mismos debe enfocarse en desarrollar no solo competencias técnicas, sino también habilidades pedagógicas que les permitan adaptarse a las necesidades de sus alumnos y al contexto sociocultural en el que se desenvuelven. En este sentido, el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje, capaz de guiar a los estudiantes en su exploración creativa y en la construcción de su propio conocimiento.

Por otra parte, a partir del análisis del taller propuesto para docentes de artes visuales en secundaria, se pueden delinear varias líneas de investigación futuras que contribuirían a profundizar en la educación artística y su implementación en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Estas líneas incluyen:

1. Formación Continua de Docentes: Estudiar la relación entre la formación continua de los docentes y su capacidad para implementar prácticas educativas innovadoras, abarcando la creación de programas de capacitación específicos y su evaluación en términos de mejora en la práctica docente.
2. Colaboración entre Instituciones Educativas y Culturales: Investigar los beneficios y desafíos de establecer alianzas entre escuelas y organizaciones culturales, por ejemplo, programas de colaboración que enriquezcan la experiencia educativa y fomenten el acceso a recursos artísticos.
3. Uso de Tecnología en la Educación Artística: Examinar el papel de la tecnología en la enseñanza de las artes visuales, incluyendo el uso de herramientas digitales para la creación artística y la enseñanza a distancia. Este estudio podría abordar cómo la tecnología puede facilitar la expresión creativa y el aprendizaje colaborativo.
4. Desarrollo de Materiales Educativos Adaptados: Investigar la creación y efectividad de materiales educativos diseñados específicamente para la educación artística, considerando las necesidades y realidades de los docentes y estudiantes en diferentes contextos.

Respecto al proceso de diseño del taller, surgieron varias dificultades que valen la pena mencionar, ya que estas dificultades no solo afectaron la planificación del taller, sino que también impacta en su potencial efectividad para la formación de docentes de artes visuales. Una de las principales dificultades fue determinar cuáles contenidos serían realmente útiles para los docentes de artes visuales, esto debido a que la educación artística es un campo diverso y en constante evolución. A la vez que se debía considerar que es crucial que los temas abordados en el taller se alineen con las necesidades y expectativas de los docentes, así como con las tendencias actuales en la enseñanza de las artes y el contexto sociocultural de cada uno.

La elección de estrategias y métodos didácticos específicos también presentó un reto significativo, pues existen numerosas técnicas y enfoques que podrían ser

beneficiosos, pero no todos son igualmente aplicables a cada contexto. Por lo tanto, fue esencial seleccionar aquellos que consideré no solo innovadores, sino que también fuesen prácticos y adaptables a las realidades del aula, el nivel de experiencia de los docentes, los recursos disponibles y las características de los estudiantes.

La selección de obras o artículos periodísticos que se retomaron en el taller fue otra área de incertidumbre, ya que es fundamental que estos materiales no solo sean interesantes y relevantes, sino que también resuenen con la experiencia y el contexto de los docentes. También se consideró que la diversidad en los estilos de enseñanza y en los niveles de experiencia de los docentes hace que esta tarea sea aún más compleja.

Un desafío adicional es la limitación de tiempo que enfrentan los docentes para dedicar a su formación continua, ya que muchos educadores tienen agendas apretadas y múltiples responsabilidades, lo que dificulta su capacidad para participar en talleres de desarrollo profesional, esto significa que cualquier contenido presentado debe ser conciso y directo, maximizando el impacto en un tiempo limitado.

La necesidad de condensar información valiosa en un breve período llevó a la omisión de aspectos importantes o aclaraciones considerables en tanto las estrategias y métodos didácticos que podrían enriquecer la experiencia de aprendizaje, pero derivado de que requieren de mayor atención, lo mejor fue omitirlos o trabajarlos lo más breve posible.

Otra dificultad fue que, debido a la falta de interacción física entre participantes, puede disminuir la motivación de los participantes, por lo para mantener la mayor participación por parte del grupo se intentó incluir actividades donde se aprovecharán al máximo las herramientas disponibles como foros, videos, música y artículos de diversas plataformas digitales.

Finalmente, considero que la efectividad del taller en la vida real del docente es un aspecto crítico que considera múltiples factores, debido a que cada docente opera en

un contexto único, con diferentes desafíos y oportunidades, y yo, sin una experiencia práctica en el aula como docente, considero que mi perspectiva se limita a la teoría, lo que plantea la pregunta de ¿cómo se traducirán los conceptos aprendidos en la práctica diaria?, por lo tanto, aunque el taller tiene un gran potencial para apoyar la formación continua de los docentes de artes visuales, la efectividad del taller no podrá ser completamente evaluada hasta que se implemente y se recopile retroalimentación de los docentes sobre su experiencia.

ANEXOS

Anexo 1- Contenidos para Artes de acuerdo al campo de lenguaje.

Artes			
Diversidad de lenguajes artísticos en la riqueza pluricultural de México y del mundo.			

Lenguajes	Saberes y Pensamiento Científico	Ética, Naturaleza y Sociedades	De lo Humano y lo Comunitario
Manifestaciones culturales y artísticas que conforman la diversidad étnica, cultural y lingüística.			
Identidad y sentido de pertenencia en manifestaciones artísticas.			
Patrimonio cultural de la comunidad en manifestaciones artísticas que fomentan la identidad y el sentido de pertenencia.			
Los lenguajes artísticos en la expresión de problemas de la comunidad.			
Elementos de las artes y recursos estéticos apreciados en el entorno natural y social, así como en diversas manifestaciones artísticas.			
Valor estético de la naturaleza, de la vida cotidiana y de diferentes manifestaciones culturales y artísticas.			

Lenguajes	Saberes y Pensamiento Científico	Ética, Naturaleza y Sociedades	De lo Humano y lo Comunitario
Creaciones artísticas que tienen su origen en textos literarios.			
Expresión artística de sensaciones, emociones, sentimientos e ideas, a partir de experiencias familiares, escolares o comunitarias.			
Memoria colectiva representada por medios artísticos, para registrar experiencias comunitarias.			
Procesos creativos que ponen en práctica la comunicación dialógica, como estrategia para erradicar expresiones de violencia.			
Vida saludable expresada a través de mensajes contruidos con elementos de las artes, para difundirlos por distintos medios de comunicación.			
Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como			

Lenguajes	Saberes y Pensamiento Científico	Ética, Naturaleza y Sociedades	De lo Humano y lo Comunitario
herramientas creativas que favorecen la inclusión.			
Manifestaciones artísticas que emplean sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, elaboradas por personas en condición de discapacidad y/o diseñadas para ellas.			

Recuperado de: (SEP, 2022, pp. 364-367 390-394).

Anexo 2- Contenidos para Artes por desarrollo de aprendizaje y grado en la fase 6.

Contenidos	Procesos de desarrollo de aprendizaje		
	1er grado	2do grado	3er grado
Artes			
Diversidad de lenguajes artísticos en la riqueza pluricultural de México y del mundo.	Reconoce en manifestaciones artísticas de México y del mundo el uso del cuerpo, del espacio y del tiempo, para valorarlas como parte de la riqueza pluricultural.	Explora la creación de secuencias y patrones al identificar el uso de formas, colores, movimientos y sonidos, entre otros elementos de las artes, en manifestaciones artísticas de México y del mundo, para apreciar la riqueza pluricultural.	Experimenta con características de algunos estilos de los lenguajes artísticos, para representar la riqueza pluricultural de México y del mundo.
Manifestaciones culturales y artísticas que conforman la diversidad étnica, cultural y lingüística.	Identifica diferentes manifestaciones culturales y artísticas de pueblos indígenas y afrodescendientes de México y del mundo, para interpretar significados que permitan fomentar una sociedad intercultural.	Compara el uso de formas, colores, movimientos y sonidos, entre otros elementos de las artes, en manifestaciones culturales y artísticas de diferentes épocas y orígenes culturales, para fomentar una sociedad intercultural.	Presenta una propuesta creativa, usando intencionalmente el cuerpo, espacio y tiempo, entre otros elementos de las artes, para valorar y promover la diversidad étnica, cultural y lingüística, a favor de una sociedad intercultural.
Identidad y sentido de pertenencia en manifestaciones artísticas.	Aprecia la intención expresiva en diversas manifestaciones artísticas, para la construcción crítica de las identidades personal y colectiva.	Reflexiona sobre la manera en que las artes fortalecen la identidad, dan sentido de pertenencia y resultan esenciales para favorecer la interculturalidad crítica.	Crea propuestas artísticas utilizando intencionalmente características de algunos estilos artísticos, a favor de la interculturalidad crítica, para fortalecer las identidades personal y colectiva.
Patrimonio cultural de la	Interpreta manifestaciones	Expresa, mediante lenguajes artísticos, la	Reinterpreta de manera respetuosa

Contenidos	Procesos de desarrollo de aprendizaje		
	1er grado	2do grado	3er grado
Artes			
comunidad en manifestaciones artísticas que fomentan la identidad y el sentido de pertenencia.	artísticas del patrimonio cultural de la comunidad y de México, para fomentar las identidades personal y colectiva, así como el sentido de pertenencia.	relevancia de valorar, conservar y preservar el patrimonio cultural, como legado que le otorga identidad y sentido de pertenencia.	manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, para valorar su identidad y sentido de pertenencia.
Los lenguajes artísticos en la expresión de problemas de la comunidad.	Usa intencionalmente formas, colores, movimientos y sonidos, entre otros elementos de las artes, para recrear una situación problemática de su contexto y manifestar una postura crítica.	Investiga propuestas artísticas colectivas de entornos rurales y urbanos a favor de la inclusión, para presentar una postura crítica sobre un problema de la comunidad.	Experimenta con técnicas artísticas y elige una que implemente en un proyecto escolar creativo, para imaginar y proponer posibles soluciones a problemas de la comunidad.
Elementos de las artes y recursos estéticos apreciados en el entorno natural y social, así como en diversas manifestaciones artísticas.	Identifica el uso intencional del cuerpo, del espacio y del tiempo en manifestaciones artísticas, para apreciar e interpretar sus sentidos y significados. Percibe cualidades estéticas en el entorno natural y social, para interpretar sus sentidos y significados.	Analiza el uso intencional de elementos de las artes y recursos estéticos como ritmo, repetición, armonía, contraste y variación, en manifestaciones artísticas, para emplearlos en una creación personal. Reinterpreta los sentidos y significados de las cualidades estéticas del entorno natural y social en	Usa intencionalmente figuras retóricas como metáforas, hipérboles, sinédoques, aliteraciones, en creaciones artísticas colectivas, para representar situaciones vinculadas a la comunidad. Interviene el entorno natural y social, mediante el uso de los lenguajes artísticos, para expresar un mensaje a favor del

Contenidos	Procesos de desarrollo de aprendizaje		
	1er grado	2do grado	3er grado
Artes			
		creaciones artísticas personales.	cuidado del medioambiente.
Valor estético de la naturaleza, de la vida cotidiana y de diferentes manifestaciones culturales y artísticas.	Disfruta de manifestaciones culturales y artísticas de la comunidad y de otros lugares, para reconocer sus gustos e intereses estéticos. Disfruta los valores estéticos presentes en la naturaleza para apreciarla y expresarla.	Investiga diversas manifestaciones culturales y artísticas para expresar un juicio estético y lo difunde en la comunidad escolar. Emite un juicio estético sobre un episodio significativo de la vida cotidiana y lo difunde en la comunidad escolar.	Identifica algunas categorías estéticas como lo bello, lo sublime, lo grotesco, lo trágico, lo cómico y lo siniestro, al apreciarlas en manifestaciones culturales y artísticas, para argumentar sus juicios estéticos y difundirlos en la comunidad. Identifica algunas categorías estéticas como lo bello, lo sublime, lo grotesco, lo trágico, lo cómico y lo siniestro, al apreciarlas en la naturaleza y en la vida cotidiana, para compartir sus juicios estéticos y difundirlos en la comunidad.
Creaciones artísticas que tienen su origen en textos literarios.	Explora con formas, colores, movimientos, sonidos, entre otros elementos de las artes, para reinterpretar textos literarios de la comunidad u otros lugares, haciendo uso de diversos lenguajes artísticos.	Adapta textos literarios provenientes de culturas indígenas o afrodescendientes, experimentando con elementos de las artes y recursos estéticos como la repetición, ritmo, armonía, contraste y variación, para sensibilizar a la comunidad sobre las	Construye una narrativa personal o colectiva, a partir de un texto literario de su interés, empleando en forma artística cuerpo, espacio y tiempo.

Contenidos	Procesos de desarrollo de aprendizaje		
	1er grado	2do grado	3er grado
Artes			
		formas de expresión de los pueblos originarios.	
Expresión artística de sensaciones, emociones, sentimientos e ideas, a partir de experiencias familiares, escolares o comunitarias.	Recrea lúdicamente sensaciones, emociones, sentimientos e ideas, mediante el uso del cuerpo, del espacio y del tiempo, para expresar la relación con su entorno familiar.	Explora con técnicas artísticas y elige una para apreciar, simbolizar y compartir sensaciones, emociones, sentimientos e ideas relacionados con el entorno escolar.	Usa intencionalmente características y funciones de algunos géneros artísticos, para crear una obra original que simbolice sus vínculos con la comunidad.
Memoria colectiva representada por medios artísticos, para registrar experiencias comunitarias.	Recupera de la memoria colectiva acontecimientos significativos de las familias, escuela o comunidad, para representarlos de manera creativa.	Reinterpreta, mediante características de algunos géneros artísticos, un acontecimiento familiar, escolar o comunitario significativo de la memoria colectiva.	Manifiesta una postura crítica sobre la memoria colectiva, acerca de un acontecimiento relevante para la comunidad, al hacer uso de los lenguajes artísticos.
Procesos creativos que ponen en práctica la comunicación dialógica como estrategia para erradicar expresiones de violencia.	Expresa, mediante elementos de las artes como las formas, colores, movimientos y sonidos, la relevancia del diálogo como una alternativa a las manifestaciones de violencia presentes en la familia, escuela y comunidad.	Imagina y comparte propuestas artísticas de acción para contribuir en la erradicación de la violencia en la familia, escuela y comunidad, haciendo uso de una comunicación abierta, respetuosa y empática con la diversidad.	Presenta al público una propuesta artística respetuosa y empática con la diversidad, a fin de sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia del diálogo para erradicar la violencia en el entorno.
Vida saludable expresada a través de mensajes contruidos con elementos de las	Emplea intencionalmente formas, colores, movimientos, sonidos, entre otros elementos de las	Crea mensajes que promuevan una vida saludable, utilizando artísticamente formas, colores, movimientos y sonidos, entre otros	Construye una narrativa a favor de una vida saludable, mediante el uso artístico de distintos formatos como, fotografía, historieta, secuencia

Contenidos	Procesos de desarrollo de aprendizaje		
	1er grado	2do grado	3er grado
Artes			
artes, para difundirlos por distintos medios de comunicación.	artes, para representar una vida saludable y la difunde por un medio de comunicación escolar.	elementos de las artes, para difundirlos por distintos medios de comunicación.	corporal, secuencia sonora, entre otros, y la difunde por distintos medios de comunicación.
Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como herramientas creativas que favorecen la inclusión.	Identifica algunas características sensoriales de la Lengua de Señas Mexicana, el código Braille, los tableros de comunicación y otros sistemas alternativos y aumentativos, para fomentar la interacción, sensibilización y empatía con la diversidad.	Experimenta con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación al usar artísticamente el cuerpo, espacio, tiempo, entre otros elementos de las artes, en una propuesta comunitaria que visibilice la diversidad y fomente la inclusión social.	Crea códigos que favorezcan la inclusión, a través del uso artístico de formas, colores, texturas, movimientos, gestos, sonidos, entre otros recursos que incorporen características de los sistemas alternativos y aumentativos.
Manifestaciones artísticas que emplean los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, elaboradas por personas en condición de discapacidad y/o diseñadas para ellas.	Reconoce los valores estéticos y creativos de las manifestaciones artísticas realizadas por personas con alguna discapacidad, para fomentar la inclusión.	Aprecia y reflexiona acerca del uso de sistemas alternativos y aumentativos en manifestaciones artísticas diseñadas para personas en condición de discapacidad, a fin de favorecer el tránsito a una sociedad incluyente.	Presenta una creación artística en la que experimente con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, para favorecer el tránsito a una sociedad incluyente.

Recuperado de: (SEP, 2022, 390-394).

Anexo 3- Instituciones nacionales que ofrecen formación inicial en Educación Artística.

	Institución	Estado	Oferta educativa	Tipo	Matrícula
1	Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California	Baja California	Licenciatura en Educación Artística	Pública	34
2	Instituto Campechano, Campus: Escuela de	Campeche	Licenciatura en Educación Artística	Pública	116

	Educación Artística				
3	Escuela Superior de Educación Artística "Quetzalcóatl"	Durango	Licenciatura en Educación Artística	Privada	139
4	Centro Universitario Simón Bolívar, A.C.	Guerrero	Licenciatura en Educación Artística	Privada	70
5	Escuela Normal Justo Sierra	Guerrero	Licenciatura en Educación Artística	Privada	22
6	Centro Universitario de Arte	Jalisco	Licenciatura en Educación Artística	Privada	19
7	Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos"	Michoacán	Licenciatura en Educación Artística	Pública	227
8	Escuela Especial de Bellas Artes "Profesora Carmen Fonseca Rodríguez"	Nayarit	Licenciatura en Educación Artística	Pública	91
9	Instituto de Iniciación Artística de Nayarit	Nayarit	Licenciatura en Educación Artística	Privada	87
10	Universidad Autónoma de Querétaro: Facultad de Bellas Artes	Querétaro	Licenciatura en Docencia del Arte	Pública	62
11	Escuela Superior de las Bellas Artes Chayito Garzón	Sinaloa	Licenciatura en Educación Artística	Privada	117

12	Instituto Estatal de Cultura	Tabasco	Licenciatura en Educación Artística	Pública	48
13	Universidad Autónoma de Tamaulipas	Tamaulipas	Licenciatura en Educación Artística	Pública	94
14	Universidad Veracruzana	Veracruz	Licenciatura en Educación Artística	Pública	152
15	Escuela Normal Superior de Yucatán	Yucatán	Licenciatura en Educación Artística	Pública	129
TOTAL DE MATRÍCULA					1,407

Elaboración propia con base en: (ANUIES, 2017).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso, M. (2006): *El lenguaje visual* Barcelona. Paidós.
- Akoschky, J., Brandt, E., Calvo, M., Chapato, M., Hart, R., Kalmar, D., Spravkin, M., Terigi, F., Wiskitski, J. (2006). *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós.
- Ander, A. (1986). *Hacia una pedagogía autogestionaria*. Buenos Aires: Editorial Humanitas.
- ANUIES. (2017). *Anuario Educación Superior Licenciatura: Ciclo escolar 2016-2017*.
<http://www.anui.es.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior>
- Balada, M. y Juanola, R. (1987). *La educación visual en la escuela*. Barcelona: Rosa Sensat.
- Bamford, A. (2009), *El Factor ¡Wuuu! El papel de las artes en la educación. Un estudio internacional sobre el impacto de las artes en educación*, Barcelona, Octaedro.
- Benítez, E. (2014). *El Método de Proyectos*.
<http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/051037/articulo-pdf>
- Bolívar, A. (2003) *Retos actuales del Área de Didáctica y Organización escolar en el ámbito universitario: experiencias, interrogantes e incertidumbres*.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2557772.pdf>
- Bravo, N. (2017). *El concepto de Taller*.
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/NESTOR%20BRAVO/Segunda%20Sesion/Concepto_taller.pdf
- Campos E. (14 de diciembre 2022). *Nexos: Apropiación, resistencias y transformaciones de las reformas educativas: la visión docente*.
<https://educacion.nexos.com.mx/apropiacion-resistencias-y-transformaciones-de-las-reformas-educativas-la-vision-docente/>
- Castro, J. (2006), *Experiencias metodológicas construidas a partir de la expresión artística, del conocimiento, de las teorías implícitas y de los modelos de pensamiento del docente*, San José, Universidad de Costa Rica, pp. 201-215.

- Cérda, F. (2012). *Los elementos básicos de la comunicación visual como dispositivos aplicados a las Artes Visuales en educación básica secundaria. Propuesta Ilustrada* (Tesis de Maestría) Universidad Pedagógica Nacional, México.
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2016). *Por qué enseñar arte y cómo hacerlo*. https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno2_web.pdf
- Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. (s.f). *Puntos centrales del Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria*. SEP.
- Coruna, N. (Nueva edición ampliada en 2016). *Pedagogía general. Principios de educación y principios de intervención*. Belloy Martínez.
- Díaz Barriga, F. (1990). *Metodología de diseño curricular para educación superior*. México: Trillas.
- Díaz, A. (2003). *Colección pedagógica Universitaria: Educación y género*. https://www.uv.mx/cpue/coleccion/N_40/Eb%20alba%20diaz%20genero%20educaci%C3%B3n.pdf
- Díaz, M. (2011). *Sobre la Educación en Artes Plásticas y Visuales*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3877923.pdf>
- Durkheim, E. (1976). *Educación como socialización*. Salamanca. Sígueme.
- Durkheim, E. (1999). *Educación y Sociología*. Barcelona: Ediciones Altaya.
- Eisner, E. (2003), Artistry in education en *Scandinavian Journal of Educational Research*, vol. 47, núm. 3, pp. 373-384.
- Espinosa C. (2023) *Mujeres unidad por la educación: El profesorado en México 2023*. <https://www.muxed.mx/blog/profesorado-mexico>
- Flehsig, K. y Schiefelbein, E. (2003). *20 Modelos Didácticos para América Latina: XX Taller Educativo*. http://www.educoas.org/porta/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/Schiefelbein-Chapter20New.pdf

- Fuentes, C. (13 de Mayo 2024). *La experiencia estética*. <https://lacasadelaetica.com/la-experiencia-estetica/>
- Fundación SM. (2023) *Educobarómetro: El Profesorado en México 2023*. <https://oes.fundacion-sm.org/investigacion-del-oes/el-profesorado-en-mexico-2023/>
- Goicovic, G. (2014). *Trilogía: Educar a través de procesos creativos*. <https://trilogia.utem.cl/articulos/educar-a-traves-de-procesos-creativos/>
- González, M., Martínez E. (2008). *Innovación Educativa: El profesor creativo y el profesor que potencia la creatividad en el contexto universitario*. Universidad de Vigo. <https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/4444/13.Gonzalez.pdf?sequence=1>
- Herrán, A. (2008). Capítulo 7-III: *Metodología didáctica en Educación Secundaria: Una perspectiva desde la Didáctica General*. En A. de la Herrán y J. Paredes, *Didáctica General: La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria*. Madrid: Mc Graw-Hill. <https://radicaleinclusiva.com/wp-content/uploads/2018/01/metdides.pdf>
- Herrera, O. (2015). Hecho en Victoria. *Artes Visuales y Plásticas: ¿Qué son las artes visuales y las artes plásticas? Aprendiendo a disfrutar del arte*. <http://hechoenvictoria.mx/cultura/artes-visuales-y-plasticas/que-son-las-artes-visuales-y-las-artes-plasticas-aprendiendo-a-disfrutar-el-arte/>
- Ideas, manualidades y más (13 de Mayo 2024). Facebook. https://www.facebook.com/photo/?fbid=460561759801871&set=pcb.460562149801832&locale=es_LA
- Imágenes Educativa. (26 de Junio 2024). *Dibujos con Huellitas*. Facebook. https://www.facebook.com/imageneseducativas/posts/pfbid02R6WSU65BaxLCzGtLCiMs7u161CbDK6obvnFzdmg4UHHvwWFivwXpSYEe3c4d8Yful?locale=es_LA
- Imágenes Educativa. (30 de Junio 2024). *Imágenes de animales acuáticos con botellas de plástico recicladas*. Facebook.

https://www.facebook.com/imageneseducativas/posts/pfbid02uxhWrzADVNs8rmCYwMCSqvRkx4AMs6XYTEhpVH6c8eS516LjC7FHhvoMG2cb7bl?locale=es_LA

Imágenes Educativas. (27 de Junio 2024). *Animales con recortes de periódicos y revistas*. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/WFsLsq3qZ5XSH6T6/>

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2015). *Los docentes en México: Informe 2015*. http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/informe/Los_docentes_en_Mexico._Informe_2015_1.pdf

Jiménez, L., Aguirre, I. y Pimentel, L. (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Madrid: Fundación Santillana.

Maeso Rubio, F. (2008). Aprender a enseñar las artes visuales desde una perspectiva crítica y constructora. En F. Maeso Rubio (coord.). *El arte de enseñar el arte. Metodología innovadora en Bellas Artes* (pp. 129-152). Sevilla: Diferencia.

Mallart, J. (2005). *Didáctica: concepto, objeto y finalidad*. <http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf>

Marín, R. (2003). Educación Plástica y Visual: multicultural, medioambiental, multimedia (pp. 13-20) en López, F. *Figuras, formas, colores: propuestas para trabajar la educación plástica y visual*. Venezuela: Editorial Laboratorio Educativo.

Mattos, L. (1963) *Compendio de Didáctica General*. Buenos Aires: Kapeluz.

Maya, A. (1996). *El taller educativo: ¿Qué es? Fundamentos, cómo organizarlo y dirigirlo, cómo evaluarlo*. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.

McKinsey (2007). *Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos*. https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/how%20the%20worlds%20best%20performing%20school%20systems%20come%20out%20on%20top/como_hicieron_los_sistemas_educativos.pdf

- Mena M. (s.f). *Recursos, estrategias e ideas para trabajar la creatividad en el aula de ELE*.
<https://www.educacionfpydeportes.gob.es/china/dam/jcr:1e0340cf-f4a9-4842-85b1-53d33123dd28/taller-3--sesion-1.pdf>
- Ministerio de Educación de la Nación (2009). *Cuadernos para el docente. Artes Visuales. Serie Horizontes: Buenos Aires*.
<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002229.pdf>
- Ministerio de Educación y Deportes Ministerio de la Nación (2014). *Arte en la Comunidad Educativa*. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005361.pdf>
- Monroy, F., Ugalde, M. (2021). *Formación docente en el Marco de la Nueva Escuela Mexicana*.
<https://fomentoeditorialdgenam.aefcm.gob.mx/index.php/fomentoeditorial/catalog/download/15/8/77-1?inline=1>
- Nueva Escuela Mexicana Digital (30 de enero 2023). *¿Cómo favorecemos el desarrollo integral?*. <https://nemd.aprende.gob.mx/colecciones/34317>
- Panero, N., Colombo, S., Paronzini, P. y Alfonso, M. (2005). *Educación artística y C.B.C. Argentina: Homo Sapiens*.
- Pasillas, M. (s.f.) *Estructura y modo de ser de las teorías pedagógicas*. Citado en: Fernández, H, Ubaldo S., García, O. (2008). *Pedagogía y prácticas educativas*. Ciudad de México, UPN (pp. 11-46).
- Philips (2008) Portal de arte. *Educación Artística 8vo Básico: Artes Visuales*.
http://www.portaldearte.cl/educacion/basica/8vo/artes_visuales.html
- Read, H. (1995). *Educación por el Arte*. España: Paidós Educator.
- Rico, L. Y Madrid, D. (2000). *Fundamentos didácticos de las áreas curriculares*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Rodríguez F., (24 de mayo 2024). *Didáctica de las artes visuales: una proposición*.
<http://www.arsdidas.org/publicaciones/articulo/13>

- Secretaría de Educación de Veracruz. (2010). *Profesiograma*.
http://www.sev.gob.mx/servicios/rvoe/2010/sec_gral/normatividad_secgral/profesiograma_secgral.pdf
- Secretaría de Educación Pública (2017). *Aprendizajes clave para la educación integral: Artes. Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación*. México: SEP.
- Secretaría de Educación Pública (2019) *Hacia una Nueva Escuela Mexicana: Taller de capacitación. Educación Básica*. Recuperado de: <https://bibliospd.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/08/taller-de-capacitacion3b3n.pdf>
- Secretaría de Educación Pública (2019). *La Nueva Escuela Mexicana: Principios y orientaciones pedagógicas*.
<https://dfa.edomex.gob.mx/sites/dfa.edomex.gob.mx/files/files/NEM%20principios%20y%20orientacion%20pedagogica.pdf>
- Secretaría de Educación Pública (2022) *Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos*. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/C3_1-Sugerencias-Metodologicas-proyectos.pdf
- Secretaría de Educación Pública (2022). *Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar*. http://public-file-system.usicamm.gob.mx/2023-2024/compilacion/EB/Marco_EB.pdf
- Secretaría de Educación Pública (2022). *Programas de estudios para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Programas sintéticos*. pp. 390-394
- Secretaría de Educación Pública (2023). *Orientaciones para el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes: Educación Preescolar, Primaria y Secundaria*.
https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2023/12/2324_S31_OrientacionesTallerIntensivoDocentesPreesPriSecu.pdf

- Secretaría de Educación Pública. (2010). *Plan de estudios 1999 Licenciatura en educación secundaria: Documentos básicos. Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las escuelas Normales*.
<http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/planes/les/plan.pdf>
- Secretaría de Educación Pública. (2011). Las Artes y su enseñanza en Educación Básica.
<https://rarchivoszona33.files.wordpress.com/2012/08/75388177-las-artes-y-su-ensenanza-en-la-educacion-basica.pdf>
- Secretaría de Educación Pública. (2017). *Aprendizajes clave para la educación Integral: Artes. Educación secundaria. Planes y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación*. Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.
- Secretaría de Educación Pública. (2018). *Modelo de Operación del programa de formación Continua para docentes de Educación Básica*. Modelo Operativo: Gob.mx.
<http://formacioncontinua.sep.gob.mx/portal/modelo-formacion-continua.html>
- Secretaría de Educación Pública. (2018). *Perfiles, Parámetros e Indicadores para docentes y técnicos docentes en educación básica: ciclo escolar 2018 -2019*.
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ba/docs/2017/ingreso/PPI_EB_INGRESO_16_01_2018.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2022). Anexo acuerdo 14 08 2022: Plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria.
https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2019). *Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar dirigidas al aprendizaje y el desarrollo integral de todos los alumnos. Perfil docente, directivo y de supervisión. Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros*.
https://evaluacion.septlaxcala.gob.mx/docs/docs_dee/PerfilDocenteDirectivoSupervisionMEX_2020-2021.pdf
- Sequeira; A. (1986). Didáctica y currículum. *Revista educación*. 10(2). pp. 67-72.

- Serna, A. (1985). *El Método Didáctico*. 12 (1-2).
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/4679>
- Sevillano, M. A. (2004). *Didáctica y Currículum: controversia inacabada*. España: Universidad de Salamanca.
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (2023). *Ejes articuladores del currículo de la educación básica*. https://cdnsnte1.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/01/25120158/Ejes_articuladores_de_la_Educacion_Basica-V240123.pdf
- SNTE. (2007). *Manuales de Perfiles*.
<http://www.snte.org.mx/seccion13/assets/MANUALDEPERFILESJUNIO252007.pdf>
- Stenhouse, L. (1975). *La investigación como base de la enseñanza*. Ediciones Morata, Madrid.
- Stenhouse, L. (2003), *Investigación y desarrollo del currículo*, Barcelona, Morata. Citado en Díaz-, A., Dussel, I., Acevedo, A., Gallardo, A., Andere, E., Orozco, B., Candela, A., Inclán, C., Casanova, H., & de Alba, A. (2023). *Del marco curricular al plan de estudio 2022. Perfiles Educativos*, 45 (180).
<https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.180.61292>
- Stufflebeam (1971) *Educational evaluation: Decision making*. F. E. Peacock publishers. Itasca Illinois citado en: Díaz Barriga, F. (1990). *Metodología de diseño curricular para educación superior*. México: Trillas.
- Subsecretaría de Educación Media Superior. (2023). *La Nueva Escuela Mexicana (NEM): orientaciones para padres y comunidad en general*. 030623_La Nueva Escuela Mexicana_orientaciones para padres y comunidad en general_COSFAC.pdf (sep.gob.mx)
- Tamés, E. (2004) Tesis. *La enseñanza del arte en la educación básica en México*. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/571992/DocsTec_1666.pdf;sequence=1

Tamés, E. (2004) Tesis. *La enseñanza del arte en la educación básica en México*. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/571992/DocsTec_1666.pdf;sequence=1

Touriñán, J. (2014). *Dónde está la educación. Actividad común interna y elementos estructurales de la intervención*.

Touriñán, J. (2016). *Educación artística; sustantivamente “educación” y adjetivamente “artística”*. Educación Siglo XX. 19 (2). pp. 45-76. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70645811002>

Touriñán, J. M. (2015). *Pedagogía mesoaxiológica y concepto de educación*. Santiago de Compostela: Andavira.

UNAM (2021) Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella. [4d3cd96e2fdf3e71cb014ccd7025d4a6.pdf](https://repositorio.unam.mx/bitstream/handle/1302/54444/4d3cd96e2fdf3e71cb014ccd7025d4a6.pdf) (unam.mx)

UNAM. (2013). *Descripción sintética del Plan de Estudios Licenciatura en artes Visuales*. http://www.fad.unam.mx/licenciatura_artes_visuales.php

UNESCO. (2006). *Hoja de ruta para la Educación Artística*. http://portal.unesco.org/culture/es/files/40000/12581058825Hoja_de_Ruta_para_la_Educaci%F3n_Art%EDstica.pdf/Hoja%2Bde%2BRuta%2Bpara%2Bla%2BEducaci%F3n%2BArt%EDstica.pdf

UNESCO. (2022). *Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación*. <https://losfuturosde laeducacion.org/>

Universidad Antioquia. (2003). *Conceptos Básicos de qué es un taller participativo, cómo organizarlo y dirigirlo, cómo evaluarlo*. <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1650/1302%20%5B26>

Universidad de las Artes. (2008). *Plan de estudios Licenciatura en Artes Visuales*.
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/webua/ua_01.html

Universidad Nacional Autónoma de México. (29 de mayo 2023). *Fundación UNAM: La importancia del reciclaje para el medio ambiente*.
<https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/la-importancia-del-reciclaje-para-el-medio-ambiente/>

Wagner, T. (2003), Apuntes generales sobre la enseñanza de las artes. Las artes y la creatividad artística, en *Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*, Unesco, 2003.