



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD REGIONAL 305 COATZACOALCOS

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

**EL ARTE COMO INSTRUMENTO DE ENSEÑANZA PARA LA
EDUCACIÓN BÁSICA**

MONOGRAFÍA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

PRESENTA:

MILCA CORONADO LUIS

ASESOR:

MTRA. ANA LAURA ZARATE CHAVEZ

COATZACOALCOS, VERACRUZ, OCTUBRE 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

SEMSyS
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior



VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

DICTAMEN DEL TRABAJO PARA TITULACIÓN

Coatzacoalcos, Ver., 05 de Octubre 2023.

C. MILCA CORONADO LUIS

PRESENTE:

En mi calidad de presidente de la Comisión de Titulación de esta Unidad y como resultado del análisis realizado por la Comisión Revisora a su trabajo intitulado: **EL ARTE COMO INSTRUMENTO DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA**, Opción: **MONOGRAFÍA**, para obtener el Título de **LICENCIADA EN PEDAGOGÍA**, a propuesta de su asesor **MTRA. ANA LAURA ZARATE CHAVEZ**, manifiesto a Usted que reúne los requisitos establecidos en materia de titulación, que exige esta Universidad.

Por lo anterior, se dictamina favorablemente su trabajo y se le autoriza a presentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE
"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"


LIC. SAMUEL PÉREZ GARCÍA.
PRESIDENTE DE LA H. COMISIÓN DE TITULACIÓN
UNIDAD REGIONAL 305 UPN.


S.E.V.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
UNIDAD REGIONAL
305
COATZACOALCOS, VER.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD REGIONAL 305 COATZACOALCOS, VER.
CLAVE: 30DUP0006Z
Prolongación Mártires de Chicago s/n. Col. El Tesoro.
C.P. 96536. Coatzacoalcos, Ver.
Tel.: 921 21 8 80 72



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

AGRADECIMIENTOS

Dedico este trabajo con todo mi corazón y admiración a mi madre, pues sin su apoyo no lo habría logrado. Tu bendición a diario y tus oraciones a lo largo de mi vida me protegen, han hecho de mí un nuevo ser humano, gracias por haber creído en mí cuando más lo he necesitado y llevarme por el camino del bien. Por eso te doy mi trabajo en ofrenda por tu paciencia y amor que me has dado madre mía. Te amo

Gracias jehová dios, por haberme dado una segunda oportunidad de vida, has sido quien me ha levantado del tropiezo continuo, gracias por ser esa luz en mi camino que siempre me acompaña, por la sabiduría y la fortaleza para alcanzar mis objetivos. Gracias, padre por tu misericordia.

Dedico de manera especial también a mi hermana Lizeth pues ella fue parte importante de los cambios positivos en mi persona, para no desistir en el comienzo de mi vida profesional, sentando en mis las bases de responsabilidad y deseos de superación, gracias a su motivación y su buen corazón que cada día admiro más.

A mi asesora Ana Laura Zarate Chávez por la revisión del trabajo y sus aportaciones para el mejoramiento de este trabajo.

Gracias infinitas al director Samuel Pérez García y la subdirectora Carolina Martínez Osti por el acompañamiento y apoyo para continuar con este sueño, y poder concluir mi licenciatura después de mi accidente, aun cuando creía que ya no lo lograría.

Finalmente agradezco a mis compañeros en general y en especial a mis amigas, Zaira, Jocelyn y Luz quienes compartieron momentos inolvidables a mi lado, risas, lágrimas y las mejores experiencias. Creo que todos aprendemos continuamente de los demás, he aprendido muchas cosas positivas de ustedes. Me llevo un cariño especial, imborrable y espero que no sea un adiós, sino un hasta luego.

El trabajo que se presenta se intitula EL ARTE COMO INSTRUMENTO DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, MINATITLAN, VER. 2022-2023. Dicho trabajo es el resultado de mi investigación dentro del área del arte con enfoque en la educación, con el propósito de ser un instrumento para la enseñanza. En ella reflejo mi gusto por el arte y el proceder para cumplir con la principal encomienda pedagógica que es reconocer su importancia y así incentivar a la utilización del recurso artístico para la educación primaria de nuestro país e incrementar el interés por comprender el verdadero significado de educar a través del arte.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
--------------------	---

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
----------------------------------	---

1.1 El Arte.....	4
------------------	---

1.2 Delimitación del Tema	6
---------------------------------	---

1.3 Objetivo General	6
----------------------------	---

1.4 Objetivos Específicos	6
---------------------------------	---

1.5 Justificación	6
-------------------------	---

1.5.1. Los orígenes del arte.....	9
-----------------------------------	---

1.6 Metodología	12
-----------------------	----

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS	14
---	----

2.1 Enfoque Teórico	14
---------------------------	----

2.1.1 Consideraciones teóricas	14
--------------------------------------	----

2.1.2 Teorías y modelos sobre el arte en la educación	15
---	----

2.1.3 Aprendizajes clave un modelo basado en la integración arte	17
--	----

2.1.4 Reglamentación legal en cuestión artística en relación con el artículo 3.	18
--	----

2.2 Metodología de la Investigación	19
---	----

2.2.1 Arte multidisciplinario: creatividad y procesos de enseñanza	22
--	----

CAPÍTULO III

¿QUÉ ES EL ARTE?	24
3.1 Tipos de Arte Aplicables como Instrumento Auxiliar en la Educación	
Primaria	27
<i>3.1.1 La expresión dramática</i>	<i>28</i>
<i>3.1.2 Expresión musical</i>	<i>32</i>
<i>3.1.3 Danza</i>	<i>35</i>
3.2 La Educación Plástica y Visual en el Contexto Escolar	40
3.3 Las Inteligencias Múltiples de Garner como Facilitador de Conocimiento con Énfasis en el Arte	44
3.4 Funciones Formativas del Arte en la Educación Primaria	52
3.5 El Arte y su Importancia en el Desarrollo Infantil	57
3.6 Beneficios del Arte en el Desarrollo Emocional y Cognitivo Infantil	60
3.7 El Docente, el Alumno y los Padres: Roles en la Implementación del Arte como Instrumento de Enseñanza	65
3.8 Barreras Sociales para el Acceso a Actividades Escolares Relacionadas con el Arte en México	72
3.9 Las Artes en la Nueva Escuela Mexicana: un Reto Pendiente	77
CONCLUSIÓN	81

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

La pedagogía no es una ciencia, sino un arte. Por tanto, no es posible concebirla sin llenarla de sentimiento, un sentimiento que nace además de la observación del mundo y su relación con el hombre.

Steiner

El interés de esta investigación comienza con mi propia experiencia de vida, entorno a lo que el arte ha significado para mi desarrollo profesional, personal y emocional, como de manera positiva he logrado relacionar lo que en un principio para mi resultó ser de mucha ayuda para mi propio proceso de resiliencia ante las adversidades, esas que muchas veces afectan nuestra vida estudiantil poniendo al borde del colapso todo lo que nos rodea.

La propuesta que desarrollé tiene un amplio abordaje, requería de información completa acerca del arte, bibliografía que se relacionara con aspectos educativos lejos de únicamente contenido artístico, por lo tanto, la búsqueda me llevo a indagar y reconocer la importancia que tiene el arte en la actualidad y conforme fui adquiriendo conocimiento comenzó a cautivarme deliberadamente el proyecto.

Todo esto, fue un impulso para interesarme y empezar desde cero sobre un tema que no conocía a profundidad y que era completamente diferente a la noción que yo tenía. Por lo tanto, me di a la tarea de recopilar tanta información como fuera posible en sitios web, bibliotecas físicas, online y libros que se relacionaran con el arte y la educación. Esto me aportó la suficiente información, bibliografía y conocimiento para la realizar el presente informe.

Primeramente, el objetivo principal de esta investigación fue entender lo beneficios que ofrece la utilización de las herramientas artísticas para la educación primaria, promover los aportes positivos que se logran incluyendo la experiencia creativa dentro del aula

y como estos pueden mejorar el desarrollo emocional, el rendimiento, reducir el nivel de estrés y ansiedad en los estudiantes.

Si bien es cierto que el arte forma parte de la esencia de todo ser, es un instrumento de expresión creativa que representa un acto de sensibilidad intrínseco. En la educación es vista como una de las manifestaciones espontáneas y genuinas que brindan libertad al desarrollo cognitivo del niño y su importancia radica en ser vista como un artefacto de expresión innata en los niños.

Para llevar a cabo la redacción se utilizó la metodología cualitativa, se realizó un estudio teórico sobre el arte en la educación primaria, cada una de las disciplinas artísticas que se relacionan con la educación y otros conceptos afines, así como el arte como apoyo pedagógico innovador.

La búsqueda de información no fue sencilla, puesto que el tema del arte regularmente se aborda minuciosamente por ser de contenido extenso y la propuesta es un tanto renovadora en el área de educación primaria, es parte del programa, pero regularmente las artes son menos abordadas a diferencia de en la educación preescolar que tiene un papel más visible en el desarrollo de la creatividad en los niños. Es por esto por lo que decidí usar este método, comprender lo que quería evidenciar y proponer desde mi propia perspectiva.

A partir de lo investigado y las conclusiones que se obtuvieron, se pretende indagar entorno a la incidencia del tema dentro de la formación estudiantil primaria, recopilar, analizar y posibilitar la utilización ventajosa del arte y sus diferentes disciplinas, además de recalcar la importancia del tema en la actualidad.

Debido a lo anterior el presente análisis se divide en tres capítulos: el primero se llama planteamiento del problema en el que se menciona justamente el planteamiento de la problemática, la delimitación del tema, el objetivo general y los específicos, la justificación y la metodología utilizada en la redacción del trabajo. En el segundo, denominado fundamentos teóricos-metodológicos se define el enfoque teórico

empleado y la metodología de la investigación empleada.

En el tercer capítulo, se conceptualiza el termino de arte, los tipos de la misma, se menciona a la educación plástica y visual, las inteligencias múltiples, las principales funciones formativas del arte, la importancia de esta en el desarrollo infantil, así como los beneficios en el desarrollo cognitivo y emocional, el rol del docente, los padres de familia y los propios alumnos ante la implementación del arte como un instrumento de enseñanza, las barreras existentes para acceder a este recurso en México y cuáles son los retos que enfrentan las artes en la nueva escuela mexicana.

En consecuencia, la concepción de una educación a través del arte da lugar a nuevas posibilidades de acceder a experiencias creativas existentes desde hace muchos años, supone ser un instrumento para educar al niño con una finalidad de aprendizaje útil. La expresión por medio del arte es un espacio de aprendizaje didáctico para el niño e involucra la motivación de aprender, es una estrategia que valora al niño dentro de un acto de emoción y cognición.

En la actualidad me parece imprescindible su utilización para el abordaje de temas educativos, pero también para explorar nuevas posibilidades de experimentar la enseñanza, además de evidenciar la importancia de su utilización para mejorar el estado emocional del estudiantado. Con este trabajo se sugieren futuras líneas de investigación que retomen el tema para aplicar una enseñanza innovadora.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 El Arte

En la actualidad el arte ha sido una forma de comunicación que ha inducido a manifestar de distintas formas la máxima expresión del ser, ha estado presente en la educación primaria y se le ha considerado como parte del currículo escolar, pero en nuestro país no se le ha dado la importancia debida aun estando consolidada como parte fundamental de la vida y de la cultura mexicana.

El presente trabajo está enfocado en resaltar la importancia que tiene el arte en la educación primaria y la posibilidad de visualizarla como instrumento auxiliar de enseñanza, ya que, ha sufrido diversos cambios a lo largo de la historia y pese a ser incluida dentro del plan y programa de estudio actual, sigue careciendo de valor ante su falta de utilización. Esto a su vez ha generado cierto desconocimiento en los docentes, puesto que muchas veces no saben cómo utilizarlas dentro de las aulas o simplemente no desean involucrarse con el tema por considerarse ajeno a las materias de tronco común.

Andueza (2016) explica que regularmente se tiende a educar el hemisferio izquierdo, partiendo de lo racional, lógico, analítico y verbal, suponiendo que la educación del hemisferio derecho carece de importancia y es todo lo contrario puesto que es ahí donde radican las emociones, percepciones e intuiciones del niño.

Considero que el arte como actividad humana debería recobrar ese reconocimiento en la educación, resignificar los fines estéticos o simbólicos a los que estamos acostumbrados e ir más allá de considerarla como ese conjunto de disciplinas artísticas, accesibles para unos pocos e inaccesible para tantos.

Luego de tener una educación basada en un enfoque tradicionalista, desde mi perspectiva he logrado identificar el vacío artístico que existe dentro de las escuelas

primarias, las limitaciones y barreras sociales que se presentan para que las competencias basadas en el arte sean las menos aplicadas en la práctica escolar.

Esta situación ha reducido los alcances de la educación a través del arte, por ende, propiciado una incomprensión docente, no porque ignoren su existencia, sino todo lo contrario saberla existente, pero desconocer las diversas formas de implementación, visto como un recurso didáctico para enriquecer y facilitar la interpretación de distintos contenidos de una manera diferente. En la actualidad se continúa limitando la creación del arte, se encuentra desvalorizada, ni hablar de lo lejana que se encuentra de ser considerada como una disciplina importante en la educación, por lo que me parece primordial fomentar su utilidad para erradicar problemáticas emocionales en los niños.

Es por eso lo que surgió mi interés de conocer y profundizar las diferentes teorías que proponen comprender su crucial importancia. Vivimos en una época en donde impera una educación socioemocional en decadencia, abundan problemáticas de estrés infantil, aburrimiento, falta de interés en clase y también el desconocimiento por parte del docente como antes he mencionado, para aplicar diversos instrumentos artísticos a la educación primaria.

El arte desempeña un papel muy importante en la vida, está estrechamente relacionado con la naturaleza del ser y a través de su creación no solo se comunica, si no, se incita a lo emocional, a la reflexión sobre nuestra existencia y a la vida en absoluto.

Este trabajo buscara incentivar en las escuelas primarias del siglo XXI una enseñanza basada en el fortalecimiento de la competencia artística, pretende dilucidarla como un instrumento de enseñanza, impulsar su aplicación a través de metodologías que fortalezcan el desarrollo socioemocional en los niños. Por lo cual a través de esta monográfica y mediante un repaso teórico se pretende recopilar información que permita llegar a una conclusión acerca del tema y se logre investigar cuáles son las mejores estrategias para que se comprenda la verdadera importancia que tiene este tema en la educación y para el alcance de sus objetivos.

1.2 Delimitación del Tema

La presente investigación monográfica pretende reconocer la importancia del arte como una alternativa de enseñanza principalmente en las escuelas de educación primaria de nuestro país, tiene como fecha de inicio el 11 de septiembre del 2021 y tendrá una duración de un año. Estará enfocada en recopilar información bibliográfica que logre incentivar la utilización del recurso artístico como instrumento de la educación primaria en México e incrementar el interés por comprender el verdadero significado de educar a través del arte.

1.3 Objetivo General

Compartir información para promover la utilidad del arte en la educación primaria

1.4 Objetivos Específicos

- Indagar en torno al arte y su incidencia en la formación estudiantil de educación primaria.
- Recopilar información acerca de los tipos de arte que pueden ser visualizados como instrumentos de fortalecimiento en la educación primaria.
- Posibilitar su adaptación para ser utilizada como apoyo pedagógico en el trabajo con niños de educación primaria.

1.5 Justificación

En el presente trabajo pretendo contemplar al arte como un instrumento de apoyo en la enseñanza, reconocer su importancia y darle valor a la didáctica del arte como alternativa, en el proceso del desarrollo infantil.

Actualmente reconociendo el papel de algunas organizaciones que promueven el derecho a la vida cultural artística. La convención sobre los derechos de los niños entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990 se declaró en el artículo 31 lo siguiente:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. (UNICEF, 1990, p.23)

Haré hincapié en el valor del arte, reflexionar entorno a la estimación que se le ha restado, para posteriormente incitar a su utilización didáctica dentro de esta investigación recopilatoria. Se tomarán en cuenta la historia, las diferentes manifestaciones artísticas, como lo son; la expresión dramática, las artes plásticas, la expresión musical y la danza.

Entender su trascendencia dentro de la educación y que nos ha llevado a considerarla como una alternativa digna de aplicar y por supuesto revalorizarla como un instrumento educativo. El estudio ira encaminada a recopilar recursos que indaguen en torno a su relevancia dentro de la enseñanza y su incidencia en el nivel primaria, por lo que me sustentare con algunas alternativas pedagógicas del siglo XXI, con el afán de profundizar en los fines de la educación a través del arte en la educación y sus funciones formativas. El arte ha sido incluido en los planes y programas escolares actuales, dentro del área de desarrollo personal y social de la educación primaria en el apartado V del diseño curricular, sin embargo, el alcance del fomento a la creatividad y el uso de habilidades emocionales ha sido muy limitado. Muchos de los profesores ponen énfasis en materias prioritarias como matemáticas, español e historia, siendo desaprovechado el recurso artístico como herramienta educativa.

La finalidad del informe es fomentar la presencia del arte en la educación primaria como un recurso de utilidad constante y despertar el interés por enseñar de una manera diferente, disfrutar el transmitir conocimientos yendo más allá de vaciar contenido.

La expresión artística de los niños, a través de la libre experimentación, les proporciona la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus sentimientos y sensaciones, mediante la imaginación, la fantasía y la creatividad explorando al mismo tiempo, nuevas estructuras y recursos. (Andueza, et al., 2016. p. 37)

En la actualidad la enseñanza tradicional desarrolla estrés en los niños e incluso aburrimiento lo que provoca desatención en clases, la creatividad y utilización de los recursos artísticos podría asistir en el desarrollo integral de los niños y enriquecer la enseñanza de una manera alternativa, despertando la fantasía, el poder imaginativo y al mismo tiempo contribuyendo en la formación intelectual, además de influir de manera positiva en la confianza y la personalidad infantil.

Cuando somos niños, comenzamos a dibujar, crear imágenes realizando pequeños trazos en preescolar lo cual resulta placentero, es nuestro primer acercamiento con el dibujo y la pintura, pero también con la espontaneidad de moldear y explorar con diversos elementos a nuestro alcance.

Por lo tanto, considero imprescindible la utilización de los recursos didácticos que inciten a la creatividad infantil para mejorar la calidad de la educación por parte de los docentes y con el afán de incrementar el interés por parte de los alumnos.

Algunas de las ventajas de realizar este análisis es que tengo conocimiento acerca del arte, la afición magna por esta disciplina fue el primer motivo por lo que desde el primer momento he quedado atrapada y espero alcanzar mi cometido. En un principio me fue complicado realizar una selección minuciosa de las fuentes de información que encaminarían la indagación de mi tema, puesto que en la web hay mucha información al respecto, pero por lo contrario es poca la cantidad de libros gratuitos que aluden al

arte con relación a la educación, se logró encontrar fuentes interesantes para dicha investigación, por lo tanto, con dificultades o no, he conseguido la suficiente para desarrollarla de manera adecuada.

1.51. Los orígenes del arte

El arte desempeña un papel trascendental en este mundo globalizado, es una verdadera lástima no resignificar su historia a lo largo de las últimas décadas, dado que no solo alude a la creación, ni prima el goce esteticista de belleza, líneas, formas y colores. Pero ¿qué es el arte? Tolstoi (2013) Afirmó lo siguiente:

...la concepción del arte, consiste en manifestar la belleza, no es tan sencilla como parece. Pero el hombre, vulgar o refinado, no conoce esto o no quiere conocerlo, y está firmemente convencido de que todos los problemas del arte pueden resolverse claramente con sólo reconocer la belleza como única materia del arte. Le parece comprensible y evidente que el arte consiste en manifestar la belleza. La belleza le parece que basta para resolver cuanto al arte concierne. (p.8)

El artista que crea “Arte” desde la apreciación más sensible del alma, no solo concibe su obra desde la belleza, si no en las variaciones de esta y es un referente de la identidad cultural, creencias e ideologías que representan la mayor muestra de nuestra expresión humana.

La antigua Grecia es la cuna de la historia del arte, considerada como una expresión sublime, donde su estilo de arte era elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la «belleza ideal», recreando el "mundo ideal" del modelo platónico, o mediante la "imitación de la naturaleza" en el sentido de la mimesis aristotélica.

“Arte de la Antigua Grecia” (2023)

Pero también cuya intencionalidad fue plasmar a través de la imagen la necesidad de divulgar acontecimientos religiosos, como por ejemplo los cuadros característicos del

siglo XIX que poseían a menudo esa intencionalidad, un distintivo de la pintura era que exponían esos planteamientos románticos, que naturalmente evocaban nostalgia. La evidente relación con la religión a través del arte buscaba conjurar la devoción cristiana y el fervor místico en armonía con la creencia.

En un mundo de cambios constantes y globalizado cada disciplina artística tiene su propio lenguaje, como por ejemplo los elementos de la escultura son el volumen y contenido; como en la obra el pensador (*Le penseur*) de Auguste Rodin (véase anexo 1) imagen de un hombre inmerso en sus reflexiones, pero cuyo cuerpo sugiere una gran capacidad de acción, se ha convertido en una de las esculturas más famosas de todos los tiempos. Su obra se nutre en la naturaleza, es sobria y denota una vida interior intensa. Otro ejemplo son las grandes obras pictóricas de Miguel Ángel en la capilla Sixtina que precisan en retratar las historias del Génesis; la creación y el pecado del hombre.

Las buenas obras artísticas son bien apreciadas; la música de Chopin, Tchaikovsky y Beethoven continúa escuchándose. Las obras de Miguel Ángel siguen siendo admiradas y ni hablar de las novelas de Dostoyevski o los poemas de Neruda que siguen deslumbrando a los lectores. Mientras tanto la práctica artística está siendo menospreciada y sigue padeciendo su pobre celebridad, me refiero a esto cuando analizamos que en realidad la crítica es quien determina realmente cuanta valía hay en una obra o incluso un personaje artístico de cualquier índole.

Cada forma de expresión artística incurre en transformación a través de los cambios sociales, ya que han sido incorporadas en distintas áreas, por mencionar algunas como; la política, la religión y cultura. Después de todo, aclara Tarranilla (2014) que no es tan simple entender el concepto de arte, ya que se trata de la creación que emite el ser humano a través de sus emociones, tanto como individuo o como parte de un grupo-comunidad. Es tan solo entender que esta actividad está estrechamente ligada a muchos aspectos de la realidad, pero también toma forma de sentimientos y expresiones cuando algo es creado.

En la actualidad es crucial la utilización de la manifestación artística para coadyuvar en los procesos educativos, puesto que impera en ella la terapia perfecta ante cualquier aflicción, emoción y la inmensa pasión de crear, como menciona Vygotsky (2015):

De la misma forma como los humanos aprendieron hace mucho tiempo a manifestar mediante expresiones externas su estado anímico interno, también las imágenes de la fantasía sirven de expresión interna para nuestros sentimientos. El hombre simboliza con el color negro al dolor y al luto; con el blanco a la alegría; con el azul la tranquilidad; la insurrección con el rojo. (p.7)

Esta investigación está orientada hacia la mejora de los procesos creativos en los niños, me pareció un tema de gran significación en una época en donde impera el estrés infantil, aburrimiento y la falta de interés o desconocimiento por parte del docente para aplicar los diversos instrumentos artísticos a la educación primaria, me permito cuestionar la importancia del arte dentro de la educación, sus fines, funciones formativas y las maneras de aplicarse en la escuela, se han planteado diferentes concepciones del aprendizaje artístico y numerosos trabajos con propuestas actuales, las cuales han ido adaptándose constantemente al contexto y cultura de los niños.

Existen muchas teorías acerca del desarrollo infantil del niño, pero Impulsando la potencialidad creadora Gardner resignifica todo plano explicativo de la inteligencia, con su propuesta de “Las múltiples inteligencias” cuestiona la identificación exclusiva de la inteligencia con el razonamiento lógico y refresca el concepto definiendo Carbonell (2015) “la inteligencia como la capacidad para resolver problemas y generar otros nuevos, por hallar soluciones, crear productos y ofrecer servicios valiosos dentro del propio ámbito cultural”. (p.254). La teoría de la inteligencia de Howard Gardner siempre ha buscado poner énfasis en el desarrollo de la comprensión del alumno y propone que puede mejorar si se le ofrecen vías de acceso adecuadas, narrativas, estéticas, pictóricas y musicales, buscando ir más allá de las típicas lógicas.

Existen muchas maneras de expresar las emociones, a través de distintos campos artísticos según la teoría Gestalt:

Las formas que crean los artistas generan campos de energía que captamos con nuestro sistema nervioso en una especie de resonancia. De este modo, la música fuerte y rápida produce en el oyente una experiencia equivalente; la música lenta y suave crea una resonancia totalmente diferente y, en consecuencia, una experiencia distinta. Manipulando la forma, los artistas manipulan la experiencia. (Eisner, 2020, p. 34)

Después de todo, el arte por sí misma tiene la capacidad de hacer experimentar de distintas formas las emociones y logra transmitir mediante su creación la liberación de estas.

Winner, et al... (2014) menciona algunos estudios empíricos muestran lo beneficioso que resulta impartirles cursos de educación artística a los alumnos, puesto que provocan un mayor nivel de motivación y empeño por el trabajo escolar. Actualmente en plena crisis pandémica y de problemas socioemocionales en los niños, considero que la educación artística puede llegar a ser un prodigio educacional.

1.6 Metodología

El presente trabajo “El arte como instrumento de enseñanza para la educación primaria” corresponde a una tesina modalidad monográfica, por tanto, está encaminada a realizar la pertinente compilación documental, a través de libros, revistas, Autores y otros recursos que sustenten lo investigado.

Como primera fase se aplicarán técnicas como la entrevista, segunda la recopilación de información por medio fichas bibliográficas de resumen y como tercera el cuestionario a docentes de educación primaria que puedan fundamentar dicha obtención de datos Según lo plantea Bavaresco (2013) la investigación no tiene significado sin las técnicas de recolección de datos, por lo tanto, estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado.

Aunque el tema ya ha sido abordado por otros autores, partí de ellos para recobrar la información dentro de los libros encontrados, contemplé el contenido de cada uno para la delimitación de mi tema y también lo que a mi parecer son los temas más importantes que decidí incluir dentro de la estructura del documento.

En el subtema 2.2 abordo más a detalle la explicación de este tema.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

2.1 Enfoque Teórico

2.1.1 Consideraciones teóricas

Como parte de mi formación he ido desarrollando mis habilidades como estudiante, Asimismo he reconocido la importancia del enfoque pedagógico dentro una investigación, cabe recalcar que, de acuerdo a su significancia, sin embargo, primero debemos familiarizarnos con el concepto, es decir, el modelo pedagógico la universidad EAN, (2021) establece que los lineamientos sobre los que se reglamenta y normatiza el proceso educativo, es aquí donde se definen sus propósitos y objetivos; determinar que se debería enseñar, continuidad, jerarquización y secuencias de los contenidos bajo los cuales se pretenderá moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes.

Ante lo mencionado he decidido desarrollarlo desde el enfoque cognitivista pues este menciona que se especializa en el estudio de la cognición y de la relación que existe entre los procesos de la mente y el conocimiento. La psicología cognitiva, por consiguiente, estudia los mecanismos que llevan al proceso de elaboración del conocimiento.

En relación con el tema elegido valoro las obras artísticas cuya expresión considero están estrechamente ligadas con los procesos cognitivos y estoy totalmente convencida que estimulan la imaginación, relacionándola con la realidad de los niños, por eso se piensa que cada producción creativa es un reflejo mental. Es interesante el valor e importancia que tiene el arte en la etapa infantil y la relación con la inteligencia emocional por lo que decidí que este enfoque puede ser vinculado con el arte y cuya finalidad sea psicológica, en donde el niño interiorice la información que le brinda el ambiente físico y sociocultural, pues como he mencionado con anterioridad mi

propósito es ubicar al arte como un instrumento auxiliar de la educación, pero también que se propicien mejoras en el ámbito socioemocional.

La psicología cognitiva construcción del conocimiento considera un conjunto de acciones como almacenar, reconocer, comprender, organizar y utilizar información que se perciben a través de los sentidos. Yauri, (2017) es decir, en relación con arte cada emoción reconocida por el niño en el exterior es el resultado de un producto creativo que sensibiliza y se reconoce durante el proceso.

Tal como expresa Vygotsky (2015) respecto a La ley del signo emocional, conocida dentro del mundo de la psicología como la influencia del factor emocional en combinación con la fantasía, relaciona todo lo que nos provoca un efecto sensitivo consciente, que tiende a unirse pese a no verse una semejanza entre ellos interior o exterior.

El cognitivismo pretende entender la realidad que nos rodea a partir de las variaciones de la información sensorial por lo tanto percibimos el arte en todas partes, con las formas, colores y texturas a nuestro alrededor, cuando observamos a un niño manejando una hoja de papel y pintura, es un acto de imaginación, pero también de la realidad en la que está inmerso.

2.1.2 Teorías y modelos sobre el arte en la educación

En este siglo XXI, donde yacen un sinfín de necesidades y adversidades en el alumnado, es pertinente una reestructuración de los procesos formales de enseñanza, estamos frente a una nueva época, se necesita la activación de una escuela que esté interesada en los procesos educativos y que vaya más allá de simples utopías curriculares, una educación estimulante que deje atrás las herramientas de enseñanza infructuosas y obsoletas.

Esta investigación aspira llegar a ser muy convincente respecto a la utilidad del instrumento artístico, para combinarse con diversas disciplinas y generar una mejor

experiencia para los niños. Para sustentarme abordaré en este apartado bases teóricas para un mejor entendimiento sobre el arte como instrumento de la enseñanza en la educación primaria, con base en Eisner (2020) Trabajar a través del arte, no se remite únicamente a la creación de actuaciones y productos; es una forma de expresar nuestras vidas desarrollando nuestra conciencia, moldeando actitudes y placiendo la búsqueda de significado, creando contacto con los demás y compartiendo la cultura.

La escuela debe partir desde un básico conocimiento de las artes para profundizar en los beneficios de su implementación, no solo desde la superficialidad del programa, pero también entender como beneficia a los procedimientos del conocimiento.

Desde el punto de vista de Carbonell (2015):

Howard Gardner después de muchos años de indagación del cerebro humano con sus colaboradores en la Universidad de Harvard, en el marco del Proyecto Zero, llega a cuestionar la identificación exclusiva de la inteligencia con el razonamiento lógico, y amplía este concepto a otros campos del comportamiento humano. Define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas y generar otros nuevos, por hallar soluciones, crear productos y ofrecer servicios valiosos dentro del propio ámbito cultural., (p. 254)

Por muchos años hemos recibido una educación en donde ha imperado el tradicionalismo vaciador de conocimiento, pretendiendo que el alumno retenga tanta información como le sea posible, el razonamiento lógico ha sido un proceso mental aplicado para los alumnos en general, con el que se establecido por muchos años la resolución de problemas, la aplicación de la lógica para encontrar conclusiones por medio del entendimiento.

Hace algún tiempo escuché hablar a un profesor acerca de las múltiples inteligencias de Garner eso redefinía el concepto de inteligencia, que por cultura ya se me había explicado, pero he de confesar que de forma muy limitada. Carbonell (2015) propone en el libro "Las inteligencias múltiples", cabe mencionar un auténtico libro superventas mundial, con claridad otorga una descripción completa indicando en qué zona del

hemisferio derecho o izquierdo se localizan, así como sus particularidades y funciones. Inicialmente son estas siete: lingüística-verbal, lógico-matemática viso-espacial musical-rítmica corporal-cinestésica, intrapersonal e interpersonal. A las que más adelante incorpora la naturalista.

El hecho de no limitarnos permite que entendamos las diferentes inteligencias que existen, las formas en las que cada uno de nosotros va adquiriendo el conocimiento, entender de lo que somos capaces intelectualmente y nuestras potencialidades. La diversidad de formas que existen para adquirir el aprendizaje permite al estudiante descubrir nuevas experiencias de formación dentro del aula.

2.1.3 Aprendizajes clave un modelo basado en la integración arte

Actualmente me he permitido indagar dentro del programa aprendizajes claves, el cual la Secretaría de Educación Pública (2018) menciona que el enfoque pedagógico de los programas de Artes en primaria se fundamenta en la importancia del desarrollo de la sensibilidad estética, la creatividad, el pensamiento crítico, la interdisciplina y la multiculturalidad. Esto implica un verdadero logro para nuestro país en cuanto a materia artística, ahora bien, dentro del plan de estudios se considera al arte como parte de las Áreas de desarrollo personal y social, en tal sentido es preciso enfatizar que de acuerdo con esto:

El desarrollo personal y social es un proceso gradual en el que el estudiante explora, identifica y reflexiona sobre sí mismo; toma conciencia de sus responsabilidades, así como de sus capacidades, habilidades, destrezas, necesidades, gustos, intereses y expectativas para desarrollar su identidad personal y colectiva. (SEP, 2018, p. 465)

Lo que permite que el arte aunado a un desarrollo pleno del individuo juegue un papel importante dentro de la educación de los niños, tomando en cuenta las exigencias educativas propias del estudiante, adicionalmente incitando a nuevas experiencias de

aprendizaje, puesto que el ámbito artístico ha sido visto durante mucho tiempo como una disciplina ajena y prescindible.

Las artes en el ambiente escolar brindan al estudiante la capacidad de desenvolverse en nuevas experiencias de aprendizaje, considero que integrar las distintas manifestaciones artísticas dentro del programa de estudios actual fomenta la creatividad, estimula la apreciación artística y favorece la comunicación en los niños. En el apartado V Áreas de desarrollo personal y social del programa de estudios, incluye las artes como parte de las materias que se deben cursar en la educación primaria es decir se da continuidad a las experiencias de expresión y apreciación artística abordadas con anterioridad en preescolar para avanzar a una concepción del grupo escolar como un grupo artístico interdisciplinario. (SEP, 2018).

2.1.4 Reglamentación legal en cuestión artística en relación con el artículo 3

Como lo decreta la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3º, que hace alusión a los derechos del individuo en relación con educación, me parece muy interesante redactarlo en mi investigación dentro de este apartado; el cual establece lo siguiente:

Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Constitución política de México, (2021)

Es decir que establece una educación para todos y que permita la armonía entre todos los seres humanos. En el programa actual de aprendizajes claves la SEP (2018) menciona que desde un enfoque humanista la educación tiene el objetivo de

coadyubar en el desarrollo de todas las facultades y fomentar el potencial cognitivo, físico, social y afectivo en un ambiente igualitario; para que se efectúen plenamente y participando de manera activa, creativa y responsable en todo lo que nos concierne como sociedad. En cuanto a lo que la ley general de la educación le concierne en el artículo 18 la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional de los apartados VI y X., la cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2019) menciona que se considerara lo siguiente en materia artística:

... VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización

X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas...

2.2 Metodología de la Investigación

El presente informe llamado El arte como instrumento de enseñanza para la educación primaria es una monografía basada en la investigación documental, que busca recopilar y agrupar información de las diversas fuentes a través de libros, revistas y otros recursos que sustenten lo citado. Por lo tanto, es importante esclarecer que el procedimiento de análisis documental consiste en:

- Indagar y catalogar los documentos identificados y disponibles.
- Escoger aquellos documentos o fuentes informativas más pertinentes que contribuyan en la investigación.
- Efectuar un proceso de lectura profunda de los documentos seleccionados, con el propósito de extraer los elementos relevantes de ellos.

- Realizar una lectura cruzada y comparativa de los documentos o de los extractos de los documentos.
- Construir una síntesis comprensiva global, acerca de la realidad humana analizada. (Escudero, cortes, 2018, p. 75)

Como primera fase se aplicarán técnicas de recolección de datos como la entrevista, segunda la recopilación de información por medio fichas bibliográficas que como hace mención Escudero, Cortes (2018) “contienen los datos que identifican una obra, como autor, año de publicación, título y subtítulo, edición, lugar, editorial, número total de páginas” (p.75). Por otro lado, las fichas de resumen que, en palabras de Escudero, Cortes (2018) “contienen la síntesis o el resumen de un texto, sin alterar las ideas del autor, aunque no se repitan exactamente sus palabras. La ficha resumen debe llevar el título y la referencia bibliográfica respectiva” (p.76). En otras palabras, mediante ellas, se registrarán los datos obtenidos de las fuentes de información de cada documento utilizado.

Y como tercera el cuestionario a docentes de educación primaria que puedan fundamentar dicha obtención de datos.

Según lo plantea Bavaresco (2013)

La investigación no tiene significado sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinara las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. (p. 95)

Aunque ya ha sido abordado el tema del arte en la educación por otros autores, partí de ellos para recobrar la información dentro de los libros encontrados, contemplé el contenido de cada uno para la delimitación de mi tema y también lo que a mi parecer son los temas más importantes que decidí incluir dentro de la estructura de este análisis pues, en efecto.

Es fundamental que se realice una indagación apropiada de lugar de estudio, cuya finalidad es adelantar o tener una idea clara del proceso de recolección de datos, para para más adelante lograr una mejor eficiencia en la aplicación de los instrumentos de investigación. (Escudero, cortes, 2018, p. 73)

El presente trabajo monográfico por ser de carácter documental estará encaminado a realizar la investigación con base al enfoque cualitativo, teniendo en cuenta a Escudero, Cortez

Históricamente, los inicios de la investigación cualitativa están relacionados con el campo de la antropología, a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se evidencia un interés por describir y analizar las culturas y sociedades, a fin de explicar sus creencias y esquemas de conductas. (2018, p. 37)

Para entender de mejor manera una sociedad o una cultura es necesario realizar una exploración de utilidad, basándose en características que no pueden ser medidas con números y estadísticas para entender mejor el concepto debemos partir de una importante diferenciación que muchas veces incurren en un error de identificación. Hernández (2014) explica que para establecer una hipótesis es necesario determinar las preguntas y variables dentro de la investigación, posteriormente el plan para probar su autenticidad; se determinan las mediciones de las variables dentro del contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando los métodos estadísticos, para obtener las conclusiones en relación con la hipótesis.

Teniendo claro que nuestro propósito fundamental el enfoque cuantitativo es completamente opuesto al del trabajo que requerimos, nuestro método se determinara por técnicas distintas, es decir, para lograr la pertinente indagación y la recopilación de datos, es necesario poder fundamentar de manera satisfactoria toda la información. Por lo que es preciso conceptualizar nuestro procedimiento partiendo de Su definición Hernández (2014) enfatiza el termino cualitativo, cuyo origen etimológico proviene del latín "qualitas" hace alusión a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos para la obtención de resultados y datos. Por lo tanto, el escritor debe indagar los

hechos y estudios previos, dichas acciones engendrarán la teoría adecuada para lo que se observa que acontece.

Es decir, por medio de este modelo se puede analizar y recopilar datos no numéricos para comprender de manera más profunda cada uno de los datos a indagar.

La realización de esta investigación bibliográfica estará encaminada al análisis, reflexión en torno al arte como parte de los conocimientos actuales y la comprensión de las formas de utilización existentes, sobre el tema artístico en la educación y cómo han sido aplicadas durante los últimos años, con el afán de conocer a detalle lo que ya se ha publicado sobre el tema del arte como estrategia educativa, aportar desde una perspectiva o punto de vista novedoso en el área de educación socioemocional para promover la utilización y concebir una nueva apreciación del arte dentro de los procesos educativos.

2.2.1 Arte multidisciplinario: creatividad y procesos de enseñanza

El tema del arte particularmente me ha interesado desde hace años, hoy en día de acuerdo a la formación que he recibido como estudiante y la cual me ha permitido acceder al conocimiento de las diversas áreas de enseñanza y las principales disciplinas que forman a los alumnos de la educación primaria, pero también considero que uno de los retos actuales de la docencia reside en la necesidad de una enseñanza que logre ampliar la gama de métodos educativos que considere la individualidad de cada alumno.

Mencionar la multiplicidad de las artes es determinar la relación que existe con otras disciplinas, por lo tanto, el arte es una de las áreas más flexibles y adaptables que existen, por ejemplo Freud (2020) relaciona que Leonardo Da Vinci el artista de la multiplicidad, cuando esté comenzó a investigar fue impulsado por el deseo de perfeccionar su arte, comenzó por estudiar las cualidades, leyes de la luz, los colores, con el afán de imitar de manera idónea la naturaleza y mostrar a lo que podía

conducirnos el conocimiento y sin embargo hoy en día es reconocido no solo por todas sus obras pictóricas, si no por sus aportes en el área científica. Así es que porque limitarnos, si es posible poder enseñar geometría desde la apreciación de una obra cubista de diego rivera, hasta el reconocimiento de las formas en una obra de Picasso, la literatura que también es parte de esa variedad por ser considerada como una forma de expresión artística que está concebida precisamente para plasmar pensamientos y expresar sentimientos dentro de una obra escrita.

También podemos encontrar el arte en la historia cuando leemos acerca de nuestro país, de los acontecimientos más importantes que preceden todas nuestras memorias nacionales, es decir si realizamos un collage de la independencia de México e indagamos un poco, también es una técnica artística que aglomera distintas piezas de manera unificada. El mundo que nos rodea realmente está inmerso de manifestaciones creativas y eso abre un panorama lleno de posibilidades, para mejorar las experiencias educativas de nuestros niños, la gran variedad de opciones que ofrece trabajar el arte como instrumento auxiliar para la enseñanza de diversas materias resultan beneficiosas para el niño.

La escuela actual desde una estructura interna maneja las necesidades de los niños de manera global, un programa que lejos de acercarnos a un camino de desarrollo intelectual prospero en los niños, con pleno crecimiento emocional permanece en utopía. Así es que para redireccionar el camino emprendiendo una enseñanza que contemple todas y cada una de las particularidades que definen al estudiante, no hay una formula exacta, pero hacer que el alumno sea consciente de sus capacidades y de nuevas maneras de aprendizaje romperán con el patrón tradicional de educación.

CAPÍTULO III

¿QUÉ ES EL ARTE?

El arte en la actualidad es el concepto más diverso existente, por lo que no es tan fácil referirse a ella, lo cual implica no tener alcance a la significación más esplendorosa de esta disciplina.

Según Tolstoi (2012) cuando ¿Preguntáis lo que es el arte? ¡Grave pregunta! ¡El arte es la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía bajo todas sus formas! Esto es lo que no dejan de contestar el hombre vulgar y el aficionado, y hasta el artista mismo, en la seguridad de que no se equivocan y que se trata de cosas perfectamente claras (p. 7)

Pero, profundizáramos en el tema, el arte nos podría conducir desde lo más antiguo hasta lo universal, aunque en realidad el propósito de este apartado es definir el concepto, a consideración tendremos que entenderlo como:

Cometido propio del arte

¿Qué es, pues, el arte, considerado fuera de esa concepción de la belleza que sólo sirve para embrollar inútilmente el problema? Las únicas definiciones del arte que demuestran un esfuerzo para substraerse a esa concepción de la belleza son las siguientes:

1º, según Schiller, Darwin y Spencer, el arte es una actividad que tienen hasta los animales y que resulta del instinto sexual y del instinto de los juegos;

2º, según Verón, el arte es la manifestación externa de emociones internas, producida por medio de líneas, de colores, de movimientos, de sonidos o de palabras;

3º, según Sally, el arte es la producción de un objeto permanente o de una acción pasajera, propias para procurar a su productor un goce activo y hacer nacer una impresión agradable en cierto número de espectadores o de oyentes, dejando aparte toda consideración de utilidad práctica. (Tolstoi, 2012, p. 19)

Considerando que el arte es interpretado en cuanto a las obras, y que aquellos filósofos y críticos del arte no pueden arribar a certezas si no es contemplando y delimitado, es decir analizando lo que menciona Dallal (2007)

Siempre he pensado que todo arte se traduce en obras, y que aquellos filósofos y críticos del arte no pueden arribar a certezas si no es contemplando y cercando, analizando e interpretando obras concretas. Son los creadores, los artistas de las distintas y variadas, originales y tradicionales manifestaciones y disciplinas artísticas los llamados a establecer las pautas para el desenvolvimiento del arte, sus consecuencias y sus derroteros (p.11)

Es decir, el arte durante mucho tiempo ha sido concebido de distintas maneras y se le han ido adjudicando un sinfín de definiciones, desde una concepción estética podría ser una representación sublime de la belleza, casi percibida como la réplica de lo real, pero sería una verdadera esteta si solo considerara la belleza, como un valor esencial del arte, por lo tanto, Tolstoi (2012) describe ¿Cómo definiríamos la belleza? Siendo esté un término que ha adquirido con la historia diferentes definiciones, por ejemplo, existen una objetiva, mística, que relaciona lo bello con la perfección o dios, que carece de realidad y otra por lo contrario comprensible y descifrable, que considera la belleza como todo lo que nos atrae, es decir la belleza es considerada sublime pero indefinida, más subjetiva.

Analizando un poco creer que lo imperfecto puede ser considerado una buena obra artística, no suena tan descabellado, sin embargo, esta cuestión de la belleza aunado a lo que se considera una buena obra artística, es algo que ha sido parte de un canon que a lo largo de los años a determinado lo que les gusta a ciertos estratos sociales. Esto a su vez ha designado la celebridad de dichas creaciones, es como si nuestra propia cultura impusiera que se tiene que valorar determinado tipo de arte por la importancia que en ella se percibe social, económica y culturalmente.

También por el renombre del artista e incluso como si ciertas obras se midieran por lo que cuestan, lo que por muchos años se ha determinado por el poder económico-

político influyendo dentro de las obras artísticas, perdiendo subjetividad al entender que una obra se mide por lo que realmente expresa y lo que transmite.

El arte ha ido moldeándose a lo largo de la historia, es una lengua universal cuya facultad comunicativa supera las fronteras del tiempo, civilizaciones enteras han manifestado sus tradiciones, costumbres, lenguas y cultura, muestra de ello es que parte de su arte ha llegado hasta nosotros, así como el conocimiento que tenemos acerca de las pinturas rupestres, las pirámides egipcias, el arte arquitectónico de la antigua roma representado generalmente en los edificios construidos como lo es el coliseo de roma y siendo esté uno de los más conocidos incluso considerándolo parte de la cultura general del mundo.

Pongamos como ejemplo el caso de México nuestro país también ha sido privilegiado incluso en temas de arte, manifestaciones culturales que nos ha representado a nivel mundial y profusión de la expresión sensible de nuestros artistas, ya que somos una nación con suficiente representación creativa que data desde la etapa del muralismo en el siglo XX, en obras importantes de diego rivera como lo es el mural *“La epopeya del pueblo mexicano” en el palacio de bellas artes 1929-1935* véase anexo (2), ni hablar de la obra *“Del porfirismo a la Revolución” (1957-1966)* véase anexo (3) creada por David Alfaro Siqueiros, entre otras obras importantes se encuentra el mural *“Katharsis” en el Palacio de Bellas Artes 1934–1935* véase anexo (4) por José clemente Orozco y demás grandes contribuyentes de nuestro propio patrimonio artístico.

En conclusión, el arte tiene diversas concepciones que aún queda mucho por descubrir, lo único certero es que en ella podría estar el poder del cambio en el mundo, con los años nos han hecho creer que el arte es único para expertos y académicos, pero siempre ha estado al servicio del pueblo, así es que tal limitación no debería existir, ningún exclusivismo debería evitar que el artista cree condiciones y reflexiones en torno a ella. El arte se limita únicamente a entregarse a la creación de grandes obras en su máxima expresión, así como Salvador Dalí quien se despertaba todos los

días, se miraba al espejo y lo primero que decía era “¿qué cosas maravillosas puede lograr hoy salvador Dalí?” debemos empezar por dejar de lado cualquier restricción en nuestro entorno, construirnos día con día dejándonos seducir por las libertades que nos ofrece el acto creativo.

Considero que la autenticidad de las bellas artes existe por una razón constructiva en la sociedad, incitan en el artista crear las condiciones y reflexiones necesarias para expresar de manera sublime sus emociones, por lo tanto, las múltiples disciplinas artísticas, son bálsamos curativos para el alma; esa es donde reside el espíritu e inmortalidad del artista, puesto que él es un genio sin precedente que induce la eterna permanencia de las emociones a través de la creación. Esto se trata de mejorarnos en principio y después a los demás en cada obra, ahí radica la clave para la transformación social y problemáticas socioemocionales.

3.1 Tipos de Arte Aplicables como Instrumento Auxiliar en la Educación Primaria

Robinson (2015) plantea que las artes cultivan las cualidades de la experiencia humana. A través de la música, la danza, las artes visuales, el teatro, etcétera, logramos transformar lo que sentimos y pensamos sobre nosotros mismos y en cómo experimentamos el mundo que nos rodea. Estudiar y experimentar las artes es esencial para el desarrollo intelectual. (P. 119), es decir siendo el arte parte primordial de la vida, es indiscutible no hay nada más gratificante que experimentar todas y cada una de las manifestaciones que en el arte yace. Es necesario entender que:

“The right to culture and arts is widely recognized in international human rights agreements. In these treaties, arts and culture are perceived as phenomena of human life that are vital to civilization and democracy. In today’s educational policy world, however, the value of art is not understood” {El derecho a la cultura y a las artes está ampliamente reconocido en los acuerdos internacionales de derechos humanos. En estos tratados, las artes y la cultura se perciben como fenómenos de vida humana que son vitales para la civilización y la democracia. En el mundo actual de la política educativa, sin embargo, el valor del arte no se entiende}. (Anttila, 2018, p.61)

Es decir, las bellas artes son parte de la riqueza cultural de la humanidad que permanece pese al tiempo, están clasificadas en distintos tipos donde figuran como principales, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, literatura, danza y cine. Dichas manifestaciones juegan un papel relevante en la educación, pero la desconocemos pese a que en ellas se forjan la creatividad, sensibilidad e imaginación para formar una sociedad basada en un modelo educativo emocional y con valores. A continuación, clasificare algunos tipos de arte que forman parte del programa de educación actual y que pueden contribuir al desarrollo óptimo del estudiante.

3.1.1 La expresión dramática

La expresión dramática es parte del entorno en el que convivimos, es un lenguaje que desarrolla toda capacidad comunicativa, corporal y emotiva. En realidad, desde que somos niños experimentamos todo tipo de fantasías, logrando la desinhibición de nuestra imaginación y la espontaneidad de los sucesos que comenzamos a improvisar con nuestros estados de ánimo, la mímica, los gestos y los movimientos. Por ejemplo, Vygotsky (2015) menciona, cuando se es niño y por primera vez vemos un tren, intentamos dramatizar lo que hemos visualizado, para improvisar nuevos escenarios dentro de nuestra realidad que imiten lo antes visto o también cuando el niño juega a que es locomotora, golpea, silba, tratando de copiar lo que ve y siente una enorme satisfacción al hacerlo.

Después de todo, desde la primera infancia mostramos los primeros acercamientos al mundo de la fantasía y la improvisación de todo lo que nos rodea, creando distintas escenas dentro del contexto.

Luciano (2018) menciona que “la palabra drama significa hacer o actuar. Por lo tanto, la expresión dramática hacemos y actuamos junto con los demás, podemos representar personajes y accionar frente a los conflictos” (Pág. 20). Es decir, que a través del drama se pueden crear distintos escenarios ficticios ante la vida para afrontar nuestros conflictos. Como por ejemplo menciona Robinson (2015) nos explica

que los seres humanos desarrollamos formas comunes de convivencia, valores y comportamientos asimismo los niños al crecer asimilan la manera de pensar integrando el idioma que hablan, los valores y empiezan a distinguir el modo de vida en sus comunidades.

Vygotsky (2015) La expresión dramática ha estado presente en la vida de toda persona, es un lenguaje basado en la creatividad expresiva integrando el pensamiento, con las emociones y el drama es parte de las impresiones vividas en cada ser humano, de manera natural los niños son expresivos de manera espontánea a diferencia de los adultos. El niño con el poder su instinto y de su imaginación imita lo que percibe del mundo que le rodea, crea situaciones y el ambiente que no le proporciona la vida improvisando de esa manera la estimulación de sus emociones. La imaginación infantil no se limita a solo los sueños discrepando de los adultos.

La capacidad de los niños para improvisar sus emociones dentro de la expresión dramática se trata de poder representar determinadas situaciones, estados de ánimo y actitudes a través de la expresión corporal, acción y movimiento. No se debe olvidar que la ley básica del arte creador infantil consiste en que su valor no reside en el resultado, en el producto de la obra creadora, sino en el proceso mismo. Lo principal no es qué escriben los niños, sino que son ellos mismos los autores, los creadores, que se ejercitan en la inventiva creadora, en su materialización.

Como explica Vygotsky (2015) En las verdaderas obras infantiles, todo, desde el telón hasta el desenlace de la trama debe ser hecho por las manos y por la imaginación de los niños y sólo entonces la representación teatral alcanzará toda su importancia, todo su vigor aplicado al niño. (p.29)

Debe permitirse a los niños formar parte de todo lo referente a los factores auxiliares de la representación de la obra, permitirles experimentar los procesos de creación artística, pero también la espontaneidad de improvisar su campo imaginativo, asimismo con el trabajo técnico de su puesta en escena, permitirles formar parte de la escenificación de las obras teatrales para incentivar la satisfacción que los niños

pueden sentir en la preparación del espectáculo.

Tal como hace mención Baldwin (2014) la implicación del arte en la educación que desde los 90's ha ido transformándose, perfeccionando los métodos teatrales dentro de las escuelas, por lo tanto, los expertos del arte dramático educativo han reconocido lo favorable que es su aplicación, por medio de recursos y estrategias en el aprendizaje infantil y de tal manera también permite seguir concibiéndole como un espectáculo teatral y a la inversa.

A menudo podría ser un problema el abordaje de la expresión dramática cuando el principal interés es preparar presentaciones rápidas K Robinson (2015) menciona que existen dos formas complementarias para que los alumnos aprendan arte: una por medio de la «creación», es decir la producción de sus propias obras; y la «apreciación», que busca comprender y valorar las obras de otros. Ambas formas son esenciales para lograr educar a través del arte de una manera dinámica y equilibrada. Crear implica desarrollar la voz creativa del individuo y de las destrezas técnicas mediante las cuales se expresa. La apreciación implica un conocimiento más profundo y situado para entender las obras de otros autores, es decir en un sentido más preciso tanto artístico como estético, para entender el cómo, cuándo y porque se crean las obras y poder reaccionar desde una perspectiva más crítica.

Por eso considero al arte dramático como parte de un conocimiento integrador puesto que no solo se basa en lo que emocionalmente transmite la invención de una obra, si no la estimación de esta desde las sensaciones y juicio estético. Kundera (2013) alude que “el hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas posteriores” (p. 14). En este sentido se comprende, que esto no pasa con el drama o el teatro, si bien es cierto que como los niños en la infancia pueden fantasear con ser un sinnúmero de personajes, crear diferentes escenografías, espacios llenos de imaginación en donde pueden ser incluso adultos, con una increíble inventiva bien podríamos viajar al pasado y ser capaces de incluso crear futuros ilusorios. Por ejemplo, en palabras de Luciano (2018) nos

menciona:

El juego dramático ofrece una visión global e integradora del ser humano; constituye un medio didáctico autónomo y potencia la comunicación interpersonal; aumenta la capacidad de observación y escucha; no genera la reproducción de la realidad, sino reconstrucciones creativas de la misma a partir de situaciones lúdico experimentales; valoriza la importancia del cuerpo como instrumento de expresión en el espacio y en el tiempo; ayuda a desbloquear inhibiciones naturales y presiones que rodean a la infancia en la vida cotidiana; permite pensar en grupo sobre situaciones comunes, y el aprendizaje se basa en la experiencia vivida. (p. 14)

Dicho de otra forma, la expresión dramática no solo se limita a la experiencia individual del niño, abre un panorama extenso de elementos que contribuyen a su desarrollo expresivo combina el gesto, la voz y el juego, por lo tanto, posibilita un espacio donde se puede reflexionar a través de la interacción con otros compañeros, le permite relacionarse y conocerse mejor. El alumno es el protagonista de su propia obra teatral en la escuela, asimismo es capaz de improvisar, jugar con su expresión corporal y socializar. Por esa razón Baldwin (2014) es muy importante considerar al arte dramático dentro de una clase, puesto que de esta manera se fortalecen los vínculos de los alumnos con el personaje y secundar el aprendizaje al mismo tiempo que se desarrolla el conocimiento del niño respecto a la mecánica del teatro. De esta manera las clases de arte dramático pueden enlazar el juego dramático, el arte dramático educativo y el teatro, para crear y comunicar.

Es decir, la enseñanza a través de estos vehículos artísticos transforma el sentido de la educación, formando mejor calidad de personas, más tolerantes, respetuosas y con una capacidad amplia de comunicarse, de ahí la importancia de incentivar la cultura teatral dentro de nuestra sociedad. Finalmente se concibe al arte dramático como un importante recurso pedagógico, mediante el cual se combinan diversas formas de expresión, siendo esta una de las formas más completas para manifestar un completo desarrollo emocional en los alumnos y que contribuye de manera completa a la educación integral, siendo un complemento para la formación de los niños y jóvenes

de nuestro país. Además, refiriéndonos al teatro en especial, aplicarlo dentro del aula ayuda al desarrollo personal del individuo, siendo una herramienta de control emocional e incluso logra aumentar la seguridad de los alumnos a través de las obras e interpretaciones.

3.1.2 Expresión musical

La expresión musical por muchos años ha significado esa mezcla idónea entre los sentimientos, ideas o pensamientos más profundos del ser humano transformado en un lenguaje artístico utilizando como medio principal la música, el sonido, el ritmo y la melodía. En nuestra infancia empezamos a conectar con las sensaciones musicales, son nuestros primeros encuentros con lo que escuchamos y lo que sentimos, por ejemplo recuerdo que cuando era niña solía caminar por la calle y detenerme a escuchar el melodioso movimiento de las hojas de los árboles, chocándose unas con otras o en un simple juego de pelota en tanto algún vecino escuchaba alguna melodía, mientras mis sentidos relacionaban lo que escuchaban con lo que sentía en el momento y entendí que ahí es cuando empezamos a conectar con la música, desde nuestro interior, por ejemplo Giráldez (2018) menciona lo siguiente:

En este sentido, es importante recordar que todos los niños, por muy pequeños que sean, llegan a la escuela con una experiencia musical previa y con aprendizajes adquiridos a través de muy distintos medios: desde las canciones de cuna que le cantaba su madre hasta las canciones que cantan –e incluso inventan– en sus juegos; la música que escuchan, cantan o bailan en las calles y otros espacios públicos; la música que escuchan en la televisión, en la radio o en los dispositivos electrónicos de los que disponen cada vez a más temprana edad; la práctica musical adquirida a través del uso de videojuegos, etc. (p. 20)

Como antes he mencionado, los seres humanos estamos inmersos en la maravillosidad de la música, desde los sonidos emitidos por la naturaleza cuando somos niños, hasta complejidad de la música que escuchamos en la radio y en todas

partes.

La escucha es una habilidad fundamental y transversal en la educación musical. En mayor o menor medida, todos los contenidos y actividades dependen de esta. Dentro del ámbito de la escucha distinguimos dos aspectos diferenciados pero relacionados: la discriminación auditiva y la audición activa y comprensiva de piezas musicales de todos los géneros y estilos. (Andrea Giráldez 2018 pág. 24)

La secuencia de los sonidos va distribuyendo cada pensamiento, sensación, combinándolo con el movimiento e incluso con nuestra realidad, asimismo la mente procesa todo lo que nos rodea, cuando cerramos los ojos y escuchamos el sonido del viento, el movimiento de las hojas, los pájaros cantando por la mañana, ahí esta está presente la música y el sonido, es decir escuchamos melodías en todas partes.

La educación o expresión musical ha tenido, tradicionalmente, dos objetivos diferenciados y relacionados con el propósito de cada contexto: a) el de la enseñanza en conservatorios y escuelas de música, generalmente destinadas a formar profesionales y b) el de la música en las escuelas. (Giráldez, 2018, p. 12)

Si bien existe una diferencia respecto a la función de una enseñanza especializada que se puede dar en los conservatorios tanto en metodología y contenidos; con la realidad en las escuelas en donde la música tiene otro objetivo, podría decirse que para los niños es parte de la expresión de sus propios sentimientos, estimula su desarrollo emocional y por lo general se potencia las capacidades cognitivas para desarrollar los sentidos mediante los cuales se expresan en el aula.

El conjunto de enfoques que basan la enseñanza de la música en las escuelas en la teoría y el solfeo, entendidos como pasos previos y fundamentales para cualquier aprendizaje musical. Quienes adoptan estos enfoques consideran que la instrucción paso a paso -partiendo de lo que se entiende como elementos constitutivos de la música (el sonido, el ritmo, la melodía, etc.)-, se traducirá luego en el logro de objetivos fundamentales como la escucha comprensiva y placentera o la capacidad de

interpretar y crear música. Nada más lejos de la realidad. (Giráldez, 2018. p.12)

La enseñanza de acuerdo con programas jerarquizados no garantiza en absoluto un buen aprendizaje en las escuelas, es decir que la enseñanza de música debe ser parte de las prácticas habituales en otros entornos, establecer una relación que esté basada en las experiencias “naturales” de los niños en su entorno.

La teoría de las inteligencias múltiples que propone Howard Garner menciona que una de ellas es la inteligencia rítmico musical, por lo tanto, clasifica la habilidad que algunos niños tienen con la música. La inteligencia rítmico-musical abarca los ámbitos de la melodía, el ritmo, el sonido y la altura del tono. Constituyen parte integral de ella; la capacidad de entender la estructura de una pieza musical, de reconocer y de interpretar los temas musicales o de expresar ideas, sentimientos y estados de ánimo a través de la música y el ritmo. (Brunner, rottensteiner, 2017, p. 52).

Por consiguiente, la escuela debe considerar una educación que no solo integre practicas musicales en sus contenidos curriculares, si no que los aplique y se reconozcan las diferentes habilidades que tiene cada niño para desarrollar su propio aprendizaje. Es decir, la mayoría de las veces la integración de la música en las escuelas simplemente se limita a preparación de eventos para navidad, día de las madres y bailables. Desde este enfoque, el proceso de aprendizaje musical, con todo lo que conlleva, pasa a un segundo lugar y la mirada está puesta solo en el “producto”, es decir, en el espectáculo. El proceso generalmente se convierte en una fuente de estrés y aburrimiento para unos estudiantes obligados a repetir hasta el infinito el repertorio que se va a presentar, y muchas veces relegando a los que demuestran más dificultades o aptitudes diferentes, en beneficio del resultado final.

La actividad musical en la escuela no debería estar orientada al producto sino al proceso. (Giráldez, 2018, p.16) Dentro de las escuelas convencionales el proceso de enseñanza mediante la música suele ser un recurso limitado. Recuerdo que en mi etapa adolescente lo más cercano a una clase de arte fue el hecho de cantar en los festivales del día de las madres, lo cual permitía generar un puntaje extra en tu

calificación, mientras el profesor te hacía mención de lo importante que era la música en nuestras vidas, pero en la actualidad no logro asimilar que pese a estar relacionadas dichas actividades con el fomento de la música, estaba muy lejos de ser visto como un instrumento de enseñanza, si solo era una o dos veces al año cuando se podía incluir como parte de nuestra formación, supongo que todo lo referente a la música, era solo visto como parte de un producto final que correspondía enseñarse de la forma más ordinaria y vaga posible. Por ende, nuestro desarrollo del lenguaje musical fue muy limitado, sin ningún manejo de expresión, emociones ni verdadera apreciación de la música.

Cabe mencionar el avance que hemos tenido actualmente en términos de educación artística al incluir la música como un elemento de instrucción, es decir aún falta camino por recorrer para aportar como se debería en dicho campo, con las herramientas necesarias, el abordaje indicado para considerar las habilidades cognitivas de cada niño y en el caso del docente tener la preparación idónea para poder identificar la inteligencia rítmico- musical y saber explotar en su máxima potencialidad las preferencias cognitivas de cada alumno. Podríamos decir que, a la hora de considerar la educación musical en las escuelas, debería tenerse en cuenta un principio básico e irrenunciable, que es el de procurar una enseñanza inspirada en la manera natural de aprender música. Es decir, la que se basa en el aprendizaje por imitación y la que tiene lugar cuando todos participan de actividades musicales colectivas o celebran el hecho de escuchar y compartir experiencias musicales. (Giráldez, 2018, p. 16) De este modo, la enseñanza musical no solo se basa en una actividad escolarizada que se base en teoría, va más allá de preparar a los alumnos para eventos escolares o celebraciones, si no de extender el conocimiento práctico y teórico acerca de las diversas formas de hacer música

3.1.3 Danza

La danza es de las manifestaciones artísticas más antiguas que forman parte de nuestra humanidad, pues es el arte de expresar las emociones a través de los

movimientos, la interpretación regularmente se da en acompañamiento de la música, utilizando el ritmo y en sincronía con ella se desarrolla una de las manifestaciones humanas más sublimes que existen.

La danza es una forma de arte que se da por medio del cuerpo en movimiento, mientras transmite lo emocional en compañía de la música e incluso sin ella, permite expresar el lado más sensible del ser humano. Habrá que insistir en un punto: la danza se ubica inmediatamente en, con y desde el cuerpo. Sin importar la manera en la que se le conciba y se le sitúe en la cultura y en la danza misma, es irrefutable que no hay danza sin cuerpo. (Guzmán, 2017, p. 18)

Dicho de otra manera, la danza es indispensable para la trasmisión de emociones a través del cuerpo, cuando somos pequeños empezamos a conocer nuestro cuerpo a fluir con él, reconocer los movimientos de manera indirecta mientras disfrutamos de la música e incluso después aun sin ella, pero como menciona Dallal (2007)

Aunque la danza no necesita, pues, de la presencia obvia y directa de la música porque: 1) puede surgir, sobrevivir y realizarse sin sonidos que la acompañen o guíen; y 2) la base de la música, el ritmo, se manifiesta en la acción dancística, en la obra de baile, incluso aunque no se oiga; o sea, en una obra de danza, la música se “siente” o se detecta “visualmente”. Las danzas tienen ritmo, acción, ruido o música, aunque estos elementos no sean explícitos. (p.20)

Si bien, la danza está ligada al tema de la música, no significa que necesariamente deba estar acompañada de la misma, puede surgir incluso sin sonidos alrededor.

Dallal (2007) plantea que desde la perspectiva de Court Sachs, un importante estudioso de la danza, enfatiza que esta manifestación artística “es la madre de todas las artes”, puesto que vive en el tiempo y es espacio. Adjudicando que el concepto de arte no expresaba con exactitud y probidad la realidad misma de la danza, el cual asila en su oquedad una innumerable cantidad de espectáculos y divertimentos a través de los siglos en la humanidad; no se limita a únicamente liturgias que le dieron vida, de ninguna manera ahonda al describir ese ejercicio espontaneo y autogestión que de

llo comenzamos a expresar en nuestra niñez, cuando recién caminamos y empezamos a dominar los movimientos de, pies, brazos y manos. (p.17)

De este modo, la danza ha formado parte importante de los espectáculos y el entretenimiento desde hace mucho tiempo y permite el expresar desde la espontaneidad nuestras emociones.

Según Dallal (2007)

En el lapso que va de 1986 a 2007, las circunstancias de generación de ideas, imágenes, vertientes, técnicas, modos de hacer danza y coreografía variaron enormemente gracias a la inventiva, la creatividad y la capacidad de acción de los creadores de la danza, de las danzas. No sólo se extinguieron lenguajes asentados durante siglos (como la danza clásica y las danzas autóctonas), sino la manera en que los nuevos protagonistas pudieron renovarlos. Se ampliaron muchos conceptos creativos, ocurrieron transformaciones ideológicas y técnicas, etcétera, situación que me ha obligado a desarrollar ideas con mayor profundidad y a realizar investigaciones, descripciones y explicaciones más complejas (aunque he intentado no hacer todo este material más complicado). (p.12)

No obstante, la manifestación artística es considerada una de las más antiguas de la humanidad, para las diferentes culturas la danza tiene un valor simbólico, espiritual e incluso ha formado parte de lo que por mucho tiempo ha representado su entorno, es decir la relación de lo que expresa en si el cuerpo, con el mundo que los rodea.

Según lo que menciona. Alberdi (2013) la danza en el medievo poseía un sentido social del baile en el que los danzantes se daban la mano y bailaban en cadena, es decir se llevaba a cabo por varias personas formando de ese modo un círculo, en el que las melodías y ritmos eran improvisaciones populares. Por otro lado, el baile en filas cuyo modo de realizarse era cantando y avanzando de la mano hacia la izquierda como en farandola (danza tradicional francesa típica de la Provenza, los participantes se dan la mano para formar una cadena y marcan cada tiempo con saltitos) era representado con la formación de diversas figuras; “el caracol”, “los arcos”. “la cadena” y “el ojo de

aguja". Por último, el baile en parejas que era considerado como el más unido a la música de los trovadores, ya que se danzaba en compañía de los músicos, con chirimía (instrumento musical de viento-madera parecido al oboe y de doble lengüeta), gaita (instrumento de viento formado por una bolsa de piel llena de aire y unos tubos de madera que salen de ella. y arpa.

Actualmente se tiene noción como parte de la herencia cultural europea el baile en parejas y las demás maneras de bailar, por lo tanto, se ha expandido por el mundo permaneciendo en las culturas tradicionales actuales, claro está que con ciertas modificaciones que se van dando a través del tiempo. La evolución del baile por mucho tiempo formo parte del entretenimiento y espectáculos que se suscitaban para la corte como mascaradas, intermedios o entremeses. En el renacimiento se realizaban para las celebraciones más importantes como lo eran, las bodas, bautizos de nobles, príncipes y victorias políticas en las que ellos mismos actuaban evidenciando su opulencia con el uso de vestuarios, complicadas escenografías que abarcaban desde el uso de máquinas, música y baile cuya trama buscaba el enaltecimiento del monarca a través de la mitología. Alberdi (2013).

Asimismo, como menciona Alonso (2013) Estas recreaciones más adelante serian la semilla que daría origen a la ópera, buscando el renacimiento del teatro antiguo griego. En Italia muchos de estos elementos fueron utilizados al servicio del *teatro in música* que desemboca en la ópera. En Francia van a dar importancia a la danza con el ballet de cour (ballet de corte). En Inglaterra enseguida predominaría el aspecto literario en las mascaradas y en España la comedia con bailes y romances cantados inflaría en las representaciones cortesanas de mascaradas y saraos.

El ballet es hoy por hoy uno de los tipos de danza más conocida y desempeñada con un exigente ejercicio mental para realizarse como una de las artes escénicas a través de la historia de la humanidad ha sido considerado como un baile clásico que incluye la danza, el teatro y la mímica. Como en un principio he mencionado, se incluía también la utilización de maquinaria y de excelentes escenografías lo que es aún conservado

dentro de los espectáculos actuales. Por ejemplo, si antes he aludido al ballet de cour es porque fueron de los primeros géneros de ballet con sentido dramático que tuvo origen en Francia.

Con el paso de las décadas se van desarrollando más técnicas y estilos de danzar, que van conservando ciertas formas de ejecutar del ballet clásico actual, pero cada movimiento va cambiando y sus interpretaciones van modificándose desde todas sus vertientes. En cuanto a esto, en palabras de guzmán (2017) “¡México es un país de danzantes! En cada comunidad, pequeña o grande, la danza invariablemente se hace presente; ya sea que una larga tradición la evoque, o que la innovación y el impulso conciban nuevos pasos, ritmos y coreografías”. (p.11)

Pocas certezas hay entorno al goce de la danza en nuestro país, pero lo único cierto es que no hay pueblo que no dance y no hay cuerpo que se resista al movimiento, puesto que en la humanidad este tipo de arte es esencial, determinante y pieza importante de cada cultura.

Pongamos el caso de “calmécac”, la escuela de clases privilegiadas en Tenochtitlan donde se tiene noción que se enseñaba la danza como parte importante de rituales prehispánicos, además conquistadores, cronistas y religiosos han hecho mención de esta en sus documentos, y pese a ser redacciones basadas en la crítica y el juicio despectivo de nuestras costumbres, mitotes, bailes y areytos “destos indios” como a si se le ha descrito, algunas veces de manera tan detallada que nos hacen posible tener un conocimiento más profundo acerca de nuestros rituales antiguos, música, fiestas y las danzas más importantes de nuestro país. Guzmán (2017,) Es decir, como parte de nuestras tradiciones, se le considero a la danza para diversos rituales populares, era la forma en la que nuestras culturas canalizaban su fuerza para lograr sus objetivos, con ofrendas representativas en cada región de nuestro México, es una expresión ancestral, raíz representativa del arte colectivo prehispánico.

Hay que considerar que también este tipo de arte en nuestro país representa parte de nuestra riqueza cultural, nos permite entender cuán importante es promover el

desarrollo de los niños mediante ella, siendo su ejecución un medio para expresar emociones, emplear la habilidad corporal como parte de su realización y lo más importante transmitir los sentimientos, la pasión sincera de los movimientos y gestos.

Comparando con la incorporación de la enseñanza de la danza en la nueva España, de la que se ocupaban los hispanos, numerosos documentos mencionaban los bailen y danzas ya sea para la habilitación de centro de enseñanza o para prohibirlos eso con el afán de acentuar que la educación en las artes implicaba hacerse cargo de la decencia de los jóvenes y señoritas, de esta manera se evidenciaban las fiestas de buena o mala calidad, funciones públicas y teatros. Para más adelante dar lugar a lo que serían los géneros dancísticos que incluirían ponderadas listas de los que estarían permitidos y los que se prohibirían los cuales fueron transformándose con el paso del tiempo.

3.2 La Educación Plástica y Visual en el Contexto Escolar

En la actualidad el arte se ha ido diversificando, se le han proporcionado nuevas adaptaciones disciplinarias, puesto que a partir del siglo XX surgen nuevas manifestaciones creativas de acuerdo con los avances en cuestiones sociales que se ha ido dando en los últimos tiempos, y el desarrollo tecnológico. Es decir, el contenido es extenso, son distintos tipos de clasificaciones. Pero para antes entender la relación que existe entre las artes plásticas y las visuales, tenemos que empezar por diferenciar la una de la otra y posteriormente entender cuáles son los vínculos con la educación y entender su función dentro del desarrollo del aprendizaje.

Por ejemplo, el primer concepto que se tiene como cultura general del arte, es el que relaciona las más conocidas disciplinas artísticas dentro de “las bellas artes” que a su vez está conectada con las artes plásticas, algunos de sus tipos son mencionados dentro de este trabajo de investigación, como lo son la pintura, el dibujo, la escultura, la cerámica, etc.

Cuando nos referimos a las artes plásticas, Equipo editorial (2021) Indica que se suele aludir a las técnicas por medio del uso de materiales y elementos susceptibles de ser moldeados, modificados o transformados por el artista en una obra de arte. por lo tanto, tales elementos son considerados como recursos plásticos, por medio de los cuales el artista utiliza dicho elemento básico para expresar su imaginación y máxima expresión interior.

Es decir que están relacionadas con el artista desde el hecho de transformar cada obra, desde cualquier técnica de elaboración por siendo un producto de su imaginación y cabe recalcar que empleando recursos plásticos. En el caso de las artes visuales, como anteriormente he mencionado los requerimientos sociales incrementan incluso en temas del arte, los avances tecnológicos también influyen de cierta manera en las nuevas manifestaciones artísticas que se han ido dado a lo largo del siglo XX en adelante y dan paso a nuevas perspectivas dentro del rubro artístico en la actualidad.

De esta manera podemos entender que de acuerdo con lo que señala Universidad del valle de puebla 2023 las artes visuales están inmersas de toda percepción visual a través de la cual, la persona crea e inventa mundos imaginarios y naturales con la ayuda de elementos materiales valiéndose de diversas técnicas que emergen de sus emociones, sentimientos y apreciación del contexto en el que vive.

En términos generales este tipo de clasificación también incluye las artes plásticas, pero contempla las nuevas expresiones artísticas que han ido surgiendo, haciendo uso de una perspectiva observadora crea contacto con toda la naturaleza de cada obra, también manejando la tecnología actual. Transmitir el conocimiento a partir del arte plástico y visual permite que nuestros niños perfeccionen sus habilidades a la hora de aprender, describan nuevas sensaciones y no únicamente las que impliquen la relación directa de los recursos plásticos, sino también las experiencias inmersivas que el arte visual pueda ofrecerles.

Teniendo en cuenta lo que expresa (Andueza, et al. 2016) “La expresión plástica y

visual es una forma de comunicación que permite que los niños y niñas potencien sus capacidades creativas y expresivas”. (p. 37) de este modo ambas se complementan y aportan de manera individual con cada uno de sus tipos, perfeccionando las capacidades creativas y de fantasía en los estudiantes. El interpretar nuestras emociones a través de lo plástico y lo visual permite crear nuevas experiencias significativas dentro del ser, una forma autónoma de comunicación personal que se percibe desde los sentidos, experiencias con los materiales, la manifestación de las formas dentro de cada obra.

La colaboración de la educación plástica y visual son fundamentales Abad 2018 esclarece dentro de la construcción del conocimiento, el deleite de lo sensible y sensitivo: adueñarse de la autenticidad humana, siendo consciente de los otros; y en la creación de un mundo metafórico significativo para la humanidad. Todo con el afán de contribuir a la plenitud del ser. Asimismo, la finalidad es desarrollar en el ser capacidades de expresión y percepción estética para que cada manifestación sea reflejada por el ser humano desde productos de su imaginación y visión adquirida durante la adquisición del conocimiento.

Abad (2018) destaca que no se puede separar la experiencia estética de la propia manera de ser y pensar de una identidad cultural, que origine diversas visiones de una misma realidad. Para eso los docentes acompañamos a los educandos en el descubrimiento de sus capacidades y en cada proceso afectivo y cognitivo que favorecen el aprendizaje. En otras palabras, insistir en que plantear una educación plástica y visual en nuestro país puede ser enriquecedora para nuestros estudiantes es también parte del trabajo docente, ofrecer que el ambiente lúdico considere aspectos expresivos y sensoriales para contribuir en el aprendizaje me parece una iniciativa revolucionaria y transformadora.

Actualmente todo lo relacionado a representar mejoras sociales en los individuos es pieza importante en una modificación que nos repercute como ciudadanos, promueve el desarrollo integral de nuestro país, de ahí la importancia del fomento artístico como

recurso de participación social y educativa. Abad (2018) sostiene que “El arte actual puede ser también una herramienta para la transformación personal y colectiva. Sus manifestaciones son el “espejo” donde mirar para sentirnos reconocidos”. (P.17)

Por muchos años en México el arte ha sido un digno representante de nuestra identidad cultural y de tendencia creativa en otros países, lo cual ha permitido transcender como un exponente artístico importante a nivel mundial. Por ejemplo, el arte contemporáneo incorporado a partir del siglo XX surge como parte de la incorporación tecnológica y ante los cambios sociales frecuentes. En concreto

El término “contemporáneo” se identifica con los valores de esa ética y estética actual, desde la preocupación por el desarrollo social, la globalización y la interculturalidad, los medios de comunicación multimedia, la participación en el entorno cultural, la implicación corporal como generadora de transformación, la educación medioambiental, etc. (Abad, 2018, p.17)

Claramente la creatividad mexicana siendo parte de nuestros días, no solo se identifica únicamente como un talento colectivo, podría manejarse de manera constructiva siendo una herramienta necesaria ante el incremento de problemas socioemocionales presentes en nuestros jóvenes y una posible solución que atienda plenamente dichas problemáticas.

La intención de un conocimiento que fortalezca la imaginativa de los niños a modo de experimentar el mundo por medio de los sentidos, los recursos materiales y lo visual es igualmente importante en la enseñanza y formación. Teniendo en cuenta lo que expresa Abad (2018) podríamos destacar en el aspecto de la educación plástica y visual, la relación inseparable que existe con los razonamientos generados en una determinada obra, (visual, sonora o en movimiento) con sus maneras de apreciarla, entenderla e interpretarla. Todo se reduce a imágenes, objetos, sonidos o simplemente lo que percibimos en cada momento, no solo aludir a la existencia física, si no a una realidad cultural que forma parte de un colectivo en constante comunicación y a sus aportaciones para el entendimiento de lo que nos rodea y la experiencia humana.

Por ende, cuando exista herramienta artística bien utilizada dentro de un centro educativo, que precise cada conocimiento a través de un razonamiento basado en las distintas sensaciones que puedan conectar con lo plástico y lo visual del arte, indudablemente nos podemos visualizar a futuro siendo un país en donde se desarrollen de manera satisfactoria la experiencia artística y la apreciación estética de las mismas en el currículo actual. En efecto, el aprendizaje no solo sería positivo desempeñando una función relacionada con lo artístico, si no también sería más eficaz en cuestiones cognitivas, puesto que el ser humano por naturaleza tiene una necesidad de encontrarse de manera introspectiva ante las adversidades, mayormente esclavizándose así mismo para no expresar lo que siente en la adultez, a diferencia de cuando somos niños que nos escapamos de la realidad para evadir las sensaciones de miedo, tristeza e incluso de cólera, creando mundo inimaginables en donde no existen límites para la fantasía y la libre experimentación de los sentidos. Finalmente, el arte es para la vida y cuando se mezcla con otras disciplinas o áreas de conocimiento para beneficio de los niños puede concebirse como el mejor método para expresar sentimientos y refugiarnos de cualquier situación lastimera.

3.3 Las Inteligencias Múltiples de Garner como Facilitador de Conocimiento con Énfasis en el Arte

La educación actual dedica mayormente tiempo a encasillar el conocimiento de los niños según su rendimiento, sin interesarse por completo en sus fortalezas intelectuales o en las habilidades que tiene cada uno para generar su propio aprendizaje. Nos enseñan desde que somos niños a aprender de la misma forma, es como una especie de pensamiento grupal que se establece con el afán de que exista un mismo método para medir el conocimiento de todas las personas. Crecí creyendo que había algo malo en mí, cuando no entendía a la perfección las matemáticas, aprender y memorizar los números era una odisea, mientras que lo referente a otras áreas como la música, la pintura y la lectura que me ha acompañado desde siempre, forjaron en mí una fortaleza intelectual y emocional que no cumplía un perfil lógico-

matemático como lo demandaba la educación tradicionalista.

Pero antes de describir lo que me hizo llegar hasta aquí, considerar mi experiencia como estudiante de una escuela basada en métodos obsoletos, me gustaría precisar que el trabajo de Howard Garner cuyo teórico es parte de la fundamentación de este trabajo, me permitió entender que la capacidad de aprendizaje es diferente en cada individuo y que no se limita únicamente a la tan mencionada inteligencia lógico-matemática, sino todo lo contrario abrió un nuevo panorama ante la capacidad intelectual del ser humano que siempre fue clasificada de un mismo modo para todos.

La pieza importante es la teoría de las inteligencias múltiples que, en la opinión de Brunner, rottensteiner (2017) Garner se centra en ampliar la visión de la inteligencia humana, proporcionando pruebas de la existencia de varios componentes intelectuales relacionados con la autonomía del ser. La inteligencia humana engloba un vasto y variado “espectro de habilidades”. Así pues, abríamos paso a un sinfín de capacidades de aprendizaje en los niños, considerando las habilidades que corresponden a cada individuo, no solo como una capacidad de aprendizajes que va dirigida para todos de manera unitaria.

Como anteriormente ya he mencionado somos personas llenas de particularidades, con personalidades distintas, ahora bien, los métodos de enseñanza van dirigidos a todos en general, midiendo nuestra inteligencia y capacidad de aprendizaje con pruebas estandarizadas ignorando por completo que no aprendemos de la misma forma, ni hablar de las habilidades que cada uno tiene respecto a los perfiles personales.

Es por ello que “Los métodos para medir la inteligencia no son lo suficientemente precisos para apreciar las capacidades y el desempeño de un ser humano como, por ejemplo, la capacidad de aprender un idioma en el extranjero o para componer música con una computadora.” (Brunner, rottensteiner, 2017, p. 20). Si bien cada persona tiene habilidades diferentes, como podríamos medir entonces la inteligencia de un pintor, un músico o un escultor, con una prueba convencional dirigida de manera

general a todos. Es por este motivo que ante la misma interrogante Brunner, rothensteiner, (2017) explica que Garner considera al menos 8 formas de inteligencias existentes en el ser humano dentro de su “teoría de las múltiples inteligencias”:

- La inteligencia lingüístico-verbal
- La inteligencia lógico-matemática
- La inteligencia rítmico-musical
- La inteligencia espacio-visual
- La inteligencia cinético-corporal
- La inteligencia naturalista
- La inteligencia Intrapersonal
- La inteligencia interpersonal

Para recalcar en esta investigación el enfoque está dirigido a una educación que utilice las herramientas artísticas como instrumento de enseñanza, por lo tanto, me centrare en describir brevemente cada una de ellas para posteriormente abordar a la inteligencia rítmico-musical, la inteligencia espacio-visual y la inteligencia lingüístico-verbal que son las más focalizadas dentro del tema.

Descripción de las ocho inteligencias de Howard Garner

LAS OCHO INTELIGENCIAS DE HOWARD GARNER	
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA	Capacidad de utilizar las palabras de manera eficaz, ya sea oralmente (por ejemplo, como narrador, orador o político) o de manera escrita (poetas, dramaturgos, editores, periodistas). Esta inteligencia incluye la capacidad de manejar la sintaxis o la estructura del lenguaje, la fonología o los sonidos del lenguaje, la semántica o los significados de las palabras, y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos del lenguaje.
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA.	Capacidad de utilizar los números eficazmente (matemáticos, contables, estadísticos) y de razonar bien (científicos, programadores informáticos, especialistas en lógica). Esta inteligencia incorpora la sensibilidad a patrones y relaciones lógicas, afirmaciones y proposiciones (si... entonces, causa-efecto), funciones y otras abstracciones relacionadas. Los procesos usados en la inteligencia lógico-matemática, incluyen: categorización, clasificación, deducción, generalización, cálculo y prueba de hipótesis.
INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL	Capacidad de percibir el mundo visuoespacial de manera precisa (por ejemplo, como un cazador, un escolta o un guía) y de llevar a cabo transformaciones basadas en esas percepciones (interioristas, arquitectos, artistas, inventores). Esta inteligencia implica sensibilidad al color, las líneas, la forma, el espacio y las relaciones entre estos elementos. Adjunta la capacidad de visualizar, de representar gráficamente ideas visuales o espaciales, y de orientarse correctamente en una matriz espacial.
INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL	Dominio del propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos (actores, mimos, atletas o bailarines), y facilidad para utilizar las manos en la creación o transformación de objetos (artesanos, escultores, mecánicos, cirujanos). Esta inteligencia incluye habilidades físicas específicas, como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, además de capacidades propioceptivas, táctiles y hápticas
LA INTELIGENCIA RÍTMICO-MUSICAL	Inteligencia musical. Capacidad de percibir (como un aficionado a la música), discriminar (críticos musicales), transformar (compositores) y expresar (intérpretes) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o la melodía, y al timbre o color de una pieza musical. Se puede entender la música

	desde una perspectiva figural o «de arriba hacia abajo» (global, intuitiva), formal o «de abajo hacia arriba» (analítica, técnica), o ambas.
INTELIGENCIA INTERPERSONAL	Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Puede incluir la sensibilidad expresiones faciales, voces y gestos; la capacidad de distinguir entre numerosos tipos de señales interpersonales, y la de responder con eficacia y de modo pragmático a esas señales (por ejemplo, influyendo en un grupo de personas para que realicen una determinada acción)
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL	Autoconocimiento y capacidad para actuar según ese conocimiento. Esta inteligencia incluye una imagen precisa de uno mismo (los puntos fuertes y las limitaciones), la conciencia de los estados de ánimo, intenciones, motivaciones, temperamentos y deseos interiores, y la capacidad de autodisciplina, autocomprensión y autoestima.
INTELIGENCIA NATURALISTA	Facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y fauna del entorno. También incluye la sensibilidad hacia otros fenómenos naturales (formaciones de nubes y montañas) y, en el caso de los individuos criados en un entorno urbano, la capacidad de distinguir formas inanimadas como coches, zapatillas deportivas o cubiertas de discos compactos.

Nota: elaboración propia

Fuente: Ilse Brunner, Erika rottensteiner, “El desarrollo de las inteligencias múltiples en la infancia” ejemplos prácticos para una enseñanza exitosa

Un aspecto importante de mencionar es que anteriormente podíamos encontrar alumnos con una habilidad impresionante para la música, el arte o la danza. Por tanto, eran considerados talentos no una inteligencia como tal.

Frente a las ocho categorías (y en especial en el caso de la musical, la espacial y la cinético-corporal), muchas personas se preguntan por qué Howard Gardner insiste en llamarlas «inteligencias», y no «talentos» o «aptitudes». Gardner se dio cuenta de que la gente está acostumbrada a escuchar expresiones del tipo: «No es muy inteligente, pero tiene una aptitud extraordinaria para la música». Por tanto, era muy consciente

de su uso de la palabra «inteligencia» para describir cada categoría. (Armstrong, 2017, p. 20)

Después de todo no ha cambiado el criterio de muchos docentes en la actualidad en cuanto a generalizar la inteligencia y la capacidad de los alumnos, sigue siendo el conocimiento impartido para un conjunto de personas de manera homogénea.

Aunque me encantaría que como parte del proceso educacional de los estudiantes nos involucráramos en el descubrimiento de sus capacidades de aprendizaje, quien dijo que no se puede aprender a través de la música, los símbolos o el ritmo lo relacionado a otras materias. Con la ayuda de la pintura bien podríamos trabajar con inteligencia espacio-visual, por ejemplo, estamos impartiendo una clase de conocimiento del medio en donde queremos que el alumno se relacione con el cuidado del medio ambiente, la utilización del recurso artístico puede implementarse con la elaboración de macetas que logren aludir al reciclaje, cartel con dibujos de manera en la que cada uno de los niños pueda aportar de manera colaborativa en su creación indicando con dibujos y pigmento la acciones favorables para cuidar el planeta en una disertación. (Véase anexo 5 y 6.) De otra manera se podría enseñar el ecosistema con una actividad en donde los niños compongan “la música del mundo acuático” en donde inventen en grupos, la danza y música del tema para posteriormente representarla y entenderla.

Armstrong (2017) enfatiza que existen diversas maneras de ser inteligente, no existe un conjunto de cualidades estandarizadas que un individuo debe poseer para ser considerado inteligente en un área específica. En otras palabras, una persona puede no saber leer, pero ser hábil lingüísticamente, por mostrar capacidad narrando una historia o poseer un amplio vocabulario oral.

Asimismo, una persona puede ser muy torpe en deportes, pero mostrar una inteligencia cinético-corporal elevada tejiendo una alfombra o creando un tablero de ajedrez con incrustaciones. La teoría de las IM hace énfasis en lo diversas que son las capacidades de los individuos y habilidades para manifestar sus habilidades dentro de las inteligencias.

Darse cuenta de lo importante que es aplicar una enseñanza basada en reconocer la individualidad del alumnos, la capacidad de aprendizaje, las habilidades con las que cada uno cuenta para posteriormente aplicar la metodología lo más personalizada cuanto sea posible adaptándose a las necesidades del alumno, es entendible que muchas veces suena utópico el hecho de tener tiempo para adaptar una clase para tomar en cuenta las habilidades de cada uno de nuestros alumnos, pero si actualmente se aplica un mismo enfoque de enseñanza dirigido para todos, aun sabiendo las particularidades de cada alumno, porque no ser flexibles y adaptar el conocimiento haciendo uso de las inteligencias como una metodología innovadora de enseñanza.

Guzmán (2018) destaca:

A partir de la teoría de las “inteligencias múltiples”, el enfoque de las artes en la educación pretende poner los beneficios de la educación artística al alcance de todos los alumnos en todas las asignaturas. (p.7)

En conclusión, las inteligencias múltiples en la educación pueden aportar de manera beneficiosa en nuestro modelo educativo, puesto que con ello se puede potenciar el conocimiento de los niños en distintas áreas, es una manera sana de orientar a los niños para entender sus emociones y habilidades al aprender. A la vez poder optimizar la utilización de las inteligencias rítmico-musical, espacio-visual, cinético-corporal y la inteligencia lingüístico-verbal que están orientadas a un conocimiento que implique el reconocimiento del arte dentro del aprendizaje de los niños y jóvenes en nuestro país.

En el siguiente cuadro se logran describir algunos métodos que ayudan a emplear las anteriormente mencionadas inteligencias de Gardner que se relacionan con el arte.

Ejemplos de métodos que pueden emplearse en cualquier materia para optimizar las inteligencias con énfasis artístico.

INTELIGENCIA RÍTMICO-MUSICAL	Sensaciones musicales El maestro toca durante varios minutos distintas piezas musicales (por ejemplo, música clásica, sonidos de la naturaleza, rock, música folclórica). Los alumnos dibujan o escriben en una cuarta parte de su hoja de dibujo lo que le viene a la mente al escuchar la música. En grupos de cuatro, los alumnos comparan sus “sensaciones musicales”. Adivinar los sonidos Los alumnos cierran los ojos. La maestra hace un ruido (por ejemplo, cortar papel con tijeras; lluvia que cae sobre el techo; verter agua en un vaso; caminar de prisa, etc.). Los alumnos dicen o escriben lo que creen escuchar. Escuchar sonidos Los alumnos cierran los ojos durante uno o dos minutos y se concentran en los ruidos del aula, al tiempo que tratan de percibir las sensaciones que les provocan los distintos ruidos, sonidos, etc. En ronda plenaria cuentan después sus experiencias.
INTELIGENCIA ESPACIO-VISUAL	Explorar cuadros abstractos La maestra enseña a los alumnos cuadros abstractos o dibuja algo abstracto en el pizarrón. Los alumnos descubren cuáles objetos se encuentran escondidos en estos cuadros (animales, figuras, etcétera). Viaje imaginario Los niños se acuestan cómodos en el suelo con los ojos cerrados. La maestra cuenta el principio de una historia y cada niño desarrolla mentalmente sus propias imágenes al respecto, completando la historia. Después (si así lo desean los niños), se puede terminar la historia y discutir sobre ella. Quiero tener Los alumnos dibujan o pintan alguna mascota u objeto que desean tener.

INTELIGENCIA CINÉTICO- CORPORAL	Lenguaje corporal Dos alumnos se comunican exclusivamente mediante lenguaje corporal (por ejemplo, moviendo los hombros, los dedos, haciendo muecas, etc.). Después de tres minutos intercambian sus impresiones verbalmente. Danzas Al bailar en círculo los niños pueden presentarse uno por uno haciendo determinado movimiento que será imitado por los demás. Dibujar o escribir en el aire Los alumnos escriben con ambos brazos símbolos o letras en el aire.
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO- VERBAL	¿Quién soy? Un poema se lee asumiendo distintos papeles: como niño del jardín de infancia, como anciana, como lector aburrido, como bromista, etc. Hay que adivinar el papel asumido. ¡A improvisar! Los alumnos sacan una carta* con una palabra o imagen y piensan en un discurso basado en esa palabra (o imagen) de un minuto de duración que van a pronunciar en el aula. Los alumnos sacan una carta con una imagen y reflexionan sobre el objeto ilustrado: ¿si este objeto fuera 50 veces más grande (cinco veces más pequeño), que podría hacer con él? *se trata de cartas (naipes) muy similares a las de una baraja. Algo humorístico Los alumnos narran un cuento chistoso poco común con base en cuatro (máximo seis) palabras preestablecidas (por ejemplo, en la clase de conocimiento del medio las palabras preestablecidas son: abeja, pino, verano, río.

Nota: elaboración propia, Fuente: Ilse Brunner, Erika rottensteiner, "El desarrollo de las inteligencias múltiples en la infancia" ejemplos prácticos para una enseñanza exitosa.

3.4 Funciones Formativas del Arte en la Educación Primaria

La implementación del arte en la educación proporciona a los niños un estímulo emocional que contribuye al buen desarrollo intelectual logrando un mejor

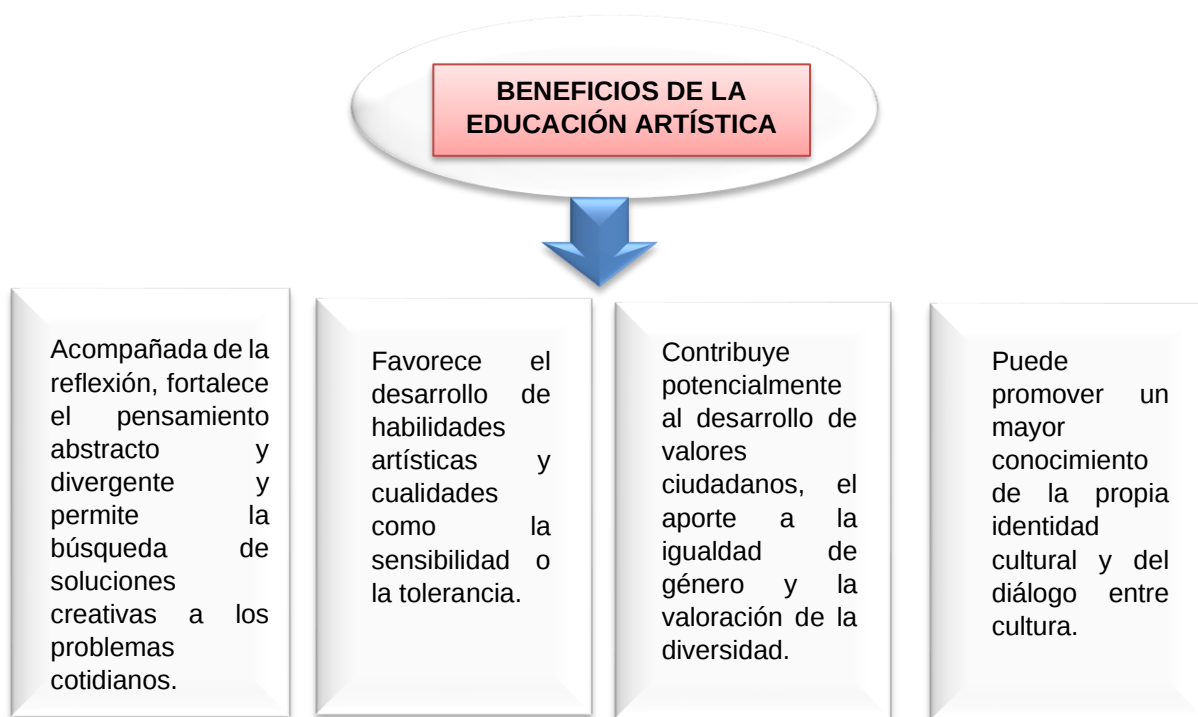
desenvolvimiento social. Considerar los instrumentos artísticos para utilizarlos como un máximo potencial formativo en la educación permite incentivar en los niños un mejor rendimiento escolar y disminuir las problemáticas socioemocionales que en la actualidad van en aumento.

La presencia del arte en la educación favorece la comprensión y expresión de la belleza. Su propósito, por tanto, es el desarrollo de la sensibilidad estética, el despertar de los procesos creadores y la ampliación de los potenciales personales, posibilitando profundizar en el papel del arte como una esencial e irrenunciable forma de conocimiento. (Guzmán, 2018, p. 55)

A través de una educación con fines artísticos, los seres humanos ampliamos nuestro conocimiento, pero también enriquecemos nuestra percepción acerca de los procesos creativos, la expresión la belleza y por supuesto desarrollamos una sensibilidad a lo estético del arte. Giráldez, Pimentel (2021) da a conocer que la formación artística muestra en los niños y jóvenes diversas formas de comprensión respecto a los diferentes ámbitos del conocimiento, usando distintas habilidades y capacidades que deben formar parte de la experiencia de vida en los seres humanos. Incorporar el arte como parte de la formación académica en espacios curriculares permitirá que se perciban una gran variedad de contenidos, lo que favorecerá las potencialidades cognitivas para que los estudiantes se desenvuelvan con éxito en los procesos creativos.

Es decir que involucrar a los niños en el uso de distintas herramientas artísticas puede propiciar en ellos una mejor formación académica incluso tomando en cuenta sus propias experiencias de vida, esto muchas veces permiten un mejor desenvolvimiento social.

Cada manifestación artística generalmente puede ayudar en cualquier área de conocimiento especialmente cuando hablamos del progreso de los procesos formativos, pero es importante señalar que dentro de estos se encuentran los aspectos beneficiosos de una educación artística.



Nota: elaboración propia, fuente: Arte, educación y desarrollo La educación artística en el ámbito socioeducativo vasco, Begoña Guzmán Sánchez.

Por otra parte, el arte también está incluido dentro de las nuevas propuestas de la nueva escuela mexicana implementándose dentro de ella, el reconocimiento de nuevas experiencias de aprendizaje y metodologías didácticas que no limiten la creatividad del estudiante. Por ejemplo, la SEP (2022) menciona dentro del apartado de las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativo para cada campo formativo, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Me parece importante mencionar que, dentro de dichas sugerencias, se busca el desarrollar nuevas formas de integrar el conocimiento creativo en las aulas para que el estudiante este inmerso en diversas experiencias educativas.

SEP (2022) propone que esta metodología permite la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. 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.
- Realizar actividades desafiantes al apropiarse de los lenguajes, con el fin de aprender, divertirse, crear y socializar
- Tejer redes con distintos actores de la comunidad a fin de involucrarnos gradualmente en las fases y momentos de los proyectos.
- Promover la diversidad de técnicas didácticas que permitan la dinamización y apropiación de contenidos y diálogos presentes en el campo formativo (p.64)

Es decir, lo más importante es que ya se estén considerando en la NEM nuevas metodologías de enseñanza y contemplen los escenarios creativos con relación a resolver problemáticas de la realidad me parece interesante y cabe mencionar que mejora la calidad de esta investigación promoviendo la utilización del arte desde una perspectiva fresca y actual.

Por lo tanto, la SEP (2022) hace alusión a que cuando se trabaja con dicha metodología van inmersos dentro de ella diversos momentos y fases a través de las que se busca que las experiencias de aprendizaje de los estudiantes tengan diferentes posibilidades de expresión y comunicación con diversos modos y formatos de

representación, entre los que podemos mencionar el oral, escrito, corporal, háptico, pictórico, escultórico, dancístico, teatral, literario, cinematográfico, arquitectónico, musical, videográfico, fotográfico, del performance, de la instalación, entre otros. De este modo podemos considerar que dentro del aprendizaje basado en proyectos comunitarios hay un abordaje más amplio en cuanto a nuevas posibilidades de considerar la expresión creativa de los estudiantes dentro del contexto áulico.

Si bien estamos inmersos de un sinfín de contenidos artísticos en todo lo que nos rodea eso abre un mayor número de posibilidades en las escuelas, porque cuando se habla de que la propuesta actual de la NEM diversificara las posibilidades de implementar nuevas formas de involucrar a los niños en proyectos que promuevan la diversidad de técnicas didácticas eso también proporciona que dichas alternativas mejoren las experiencias de aprendizaje y contribuya positivamente en el estado de ánimo estudiantil.

Andueza, et al (2016) da a conocer que estamos en una sociedad visual y auditiva, rodeada de imágenes y en transformación constante. Llena de recursos, técnicas, materiales y herramientas que aluden a la representación y surgidas a lo largo de los siglos XIX, XX Y XXI que permiten y ayudan actualmente a nuestros estudiantes para acceder a lo creativo y manipulación de imágenes, al uso generalizado del lenguaje plástico y visual como jamás antes visto.

En conclusión, formar alumnos que estén conscientes de que hay una amplia gama de formas de aprender, que incluyen el instrumento artístico como alternativas del siglo XXI, no solo mejoran la capacidad de retención del conocimiento, si no, permite apropiarse de técnicas didácticas innovadoras, que consideran la diversidad cultural y valoran la diversidad existente en nuestro país como parte de la formación y creación de vínculos entre la comunidad estudiantil, profesorado y familias.

3.5 El Arte y su Importancia en el Desarrollo Infantil

El arte es primordial para los niños, siendo pieza clave de los primeros años en adelante, las actividades artísticas pueden facilitar la capacidad de creación e inventiva, son muchas las habilidades que se desarrollan y estas a su vez proporcionan mejoras en el nivel emocional de los niños, mejoran la capacidad de socializar, potencializan su creatividad y desarrollan en el niño su propia personalidad.

En palabras de Anttila (2018):

It seems clear to me that arts education can foster the central capabilities in many ways. The arts involve the human being holistically, touching the emotions and engaging the body, and often offer the possibility of play and control over one's environment. Imagination and play may seem futile activities for many, but are, in fact, crucial for healthy individual development, and for the renewal of culture. {Me parece claro que la educación artística puede fomentar las capacidades centrales de muchas maneras. Las artes involucran al ser humano de manera integral, tocando las emociones y comprometiendo el cuerpo, y a menudo ofrecen la posibilidad de jugar y controlar el entorno de uno. La imaginación y el juego pueden parecer actividades fútiles para muchos, pero son, de hecho, cruciales para el desarrollo sano del individuo, y para la renovación de la cultura} (p.63).

De manera acertada el arte coadyuva de diversas formas involucrando desde los sentidos, las emociones, los sentimientos integrándolas de manera creativa. El arte también es jugar con lo que producen nuestras emociones internas y permite integrar situaciones de nuestro propio entorno, por lo cual considero importante trabajar con nuestras emociones a través del arte y que mejor, que los niños crezcan aprendiendo nuevas formas de canalizarlas de forma positiva aun en la adversidad de todo lo que les rodea, para crear desde la imaginación una mejor manera de ver la vida.

Por ejemplo, los alumnos en la actualidad viven en constante estrés causado por las innumerables actividades escolares, tareas y ni mencionar los problemas que aluden a sus vidas personales. Si analizamos con detenimiento, en algunas escuelas se

proponen actividades extracurriculares para darles a los estudiantes nuevas maneras de ser participativos y en lo referente a trabajar en equipo, dentro de ellas podríamos mencionar los deportes, talleres para mejorar el rendimiento en algunas materias, primeros auxilios, etc.

No me niego a aceptar que el deporte es positivo para mejorar la salud mental y con ello aumentar la producción de neurotransmisores, pero me parece importante también el incluir al arte como este instrumento de mejoras a nivel emocional tengo entendido que en algunas instituciones descartan su utilización por razones económicas y en ocasiones por falta de personal competente en dicha área. Pero no hace falta ser un profesional del arte para proponer ideas e incluir nuevas maneras de transmitir el conocimiento a los estudiantes.

Teniendo en cuenta a Guzmán (2018) La educación artística tiene dos enfoques principales que pueden ser implementados de manera unificada. Es decir, 1) las artes se pueden enseñar como materias particulares en las que se desarrollen las competencias artísticas impartíéndolas como disciplinas, con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes, desarrollando sus habilidades artísticas y logrando que puedan realizar una verdadera apreciación de las artes. 2) Emplear el arte como una metodología de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la dimensión artística y cultural en todas las asignaturas del currículo escolar. Considerando ambos aspectos, existe una amplia gama de posibilidades para implementar el arte en la educación primaria como un método e incluso como parte de los instrumentos a utilizar dentro de las actividades escolares, en las diversas materias o como una materia en particular.

La educación en la infancia con fines artísticos es tan importante que moldea la identidad de los niños con el afán de entender su cultura, construir su propia identidad, el arte es también una forma de lenguaje permite estimular el lado creativo de los niños, propicia la transformación de su propia realidad a través de distintas formas de expresión.

Guzmán (2018) menciona que la competencia artística en esta etapa entiende que la

exploración y el uso creativo de materiales diversos posibilita la aproximación al conocimiento, comprensión y aprecio del hecho cultural; la iniciación en diferentes técnicas básicas de expresión para favorecer la imaginación y la fantasía, la disposición para interpretar canciones, danzas, movimientos y representaciones, el interés y curiosidad hacia manifestaciones artísticas y culturales, tanto de tradición propia como de otros países, configuran una serie de habilidades que permiten apreciar el arte y disfrutar con él. (p.25)

Después de todo, enseñarles a los niños a trabajar a través de esta maravillosa herramienta que es el arte, es no solo una forma de aprendizaje, sino también una manera de disfrutar mientras se aprende y se crece desarrollando la imaginación desde la infancia incluso hasta la adultez. Despertar de manera temprana el interés en los niños de trabajar con diversas manifestaciones artísticas puede incluir la apreciación de la misma cultura en nuestro país y también de otros países. contribuye de forma positiva en la salud emocional de los infantes, lamentablemente México es un país en donde impera cada vez más la violencia, la falta de decoro social, la pérdida de valores, la insensibilidad ante lo que nos rodea, familias disfuncionales, etc. Una lista interminable de situaciones a las que muchos de los niños en la actualidad se enfrentan o mejor dicho parte de lo que nos rodea y el contexto de muchos.

Cardozo, et al. (2018) sostiene que el arte como un instrumento de estudio en la infancia, es catalogado como pieza importante en los procesos creativos, donde las destrezas sensibles del niño son pieza importante en dicho ejercicio creativo, colaborando a la expresión mental de los niños, el desarrollo de habilidades perceptivas, la observación y visto como una manera de comunicación para los niños, donde pueden conocerse a través del mundo, sensaciones, sentimientos, emociones e incluso sus miedos, y pueden conocer su contexto desde sus creaciones y pinturas.

El arte posibilita el reconocimiento de los propios sentimientos por medio de cada proceso creativo contribuyendo a la expresión del pensamiento infantil y brinda espacio a la comunicación que se da entre los niños para hablar de lo que sienten, sus

emociones y transmitirlo. Es ahí donde la educación se transforma para moldear la personalidad del niño más allá de inculcar valores estéticos del arte, puesto que el arte va más allá de eso, propicia un ambiente optimo en el que se convierte en un mecanismo emocional, donde se transforman los temores y las situaciones depresivas, regalándonos disciplinas que pueden utilizarse para que por medio de ellas se expresen dichas emociones.

3.6 Beneficios del Arte en el Desarrollo Emocional y Cognitivo Infantil

El arte en sus diversas formas de expresión resulta provechosa, es parte del lenguaje interno que permite al niño aumentar sus capacidades intelectuales, permite compartir muchas de las sensaciones y emociones que rodean su entorno dado que uno de los beneficios principales de las expresiones artísticas en cualquiera de sus modalidades es que evocan de forma clara y emotiva los sentimientos, recuerdos y sensaciones en cada creación, no solo desde que se plasma algo, si no desde que se imagina, dando pauta a la reflexión aumentando la capacidad de pensar en sí mismos, en lo que sienten internamente y externamente potenciando la misma critica de lo que cualquier escenario expresivo implique en ellos. Cardozo, et al. (2018) expresa:

Por ello, es fundamental reconocer la importancia de la capacidad creadora en la primera infancia dentro del mundo de lo pictórico, tal como en su momento Vasili Kandinsky, artista de vanguardia, reconoció la importancia de la producción artística de los niños y niñas. (p.192)

Me parece importante mencionarle, puesto que para mí ha sido una figura importante en el arte abstracto y por ejemplo, como anteriormente he mencionado en el apartado de multiplicidad del arte en esta investigación, por el contrario de leonardo da vinci quien intentaba imitar de manera idónea la naturaleza, la función de Kandinsky en el arte fue emancipar la idea de la imitación para partir de un nuevo lenguaje pictórico en donde las formas y el color se unieran a la música creando a partir de las sensaciones que ella evocara interiormente. De manera particular siempre he considerado que el

arte va más allá de crear una pieza artística, el propósito principal como para Vasili es ser consiente del sentimiento, independientemente de las formas y la estética.

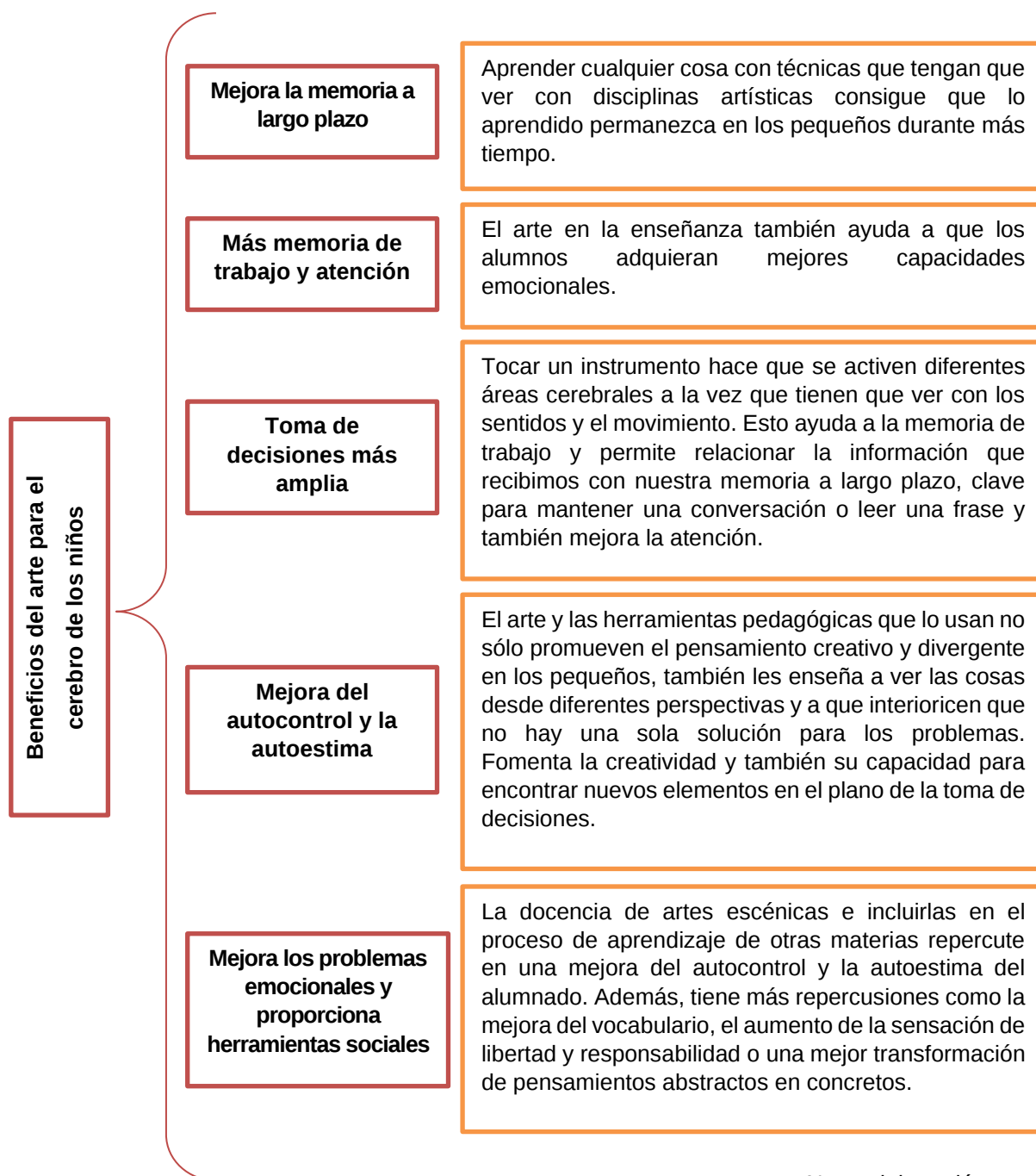
Cardozo, et al. (2018) considera que la creación de espacios en los que el niño y la niña puedan narrar sus procesos personales de forma anecdótica, haciendo uso de diferentes materiales, posibilita el desarrollo de habilidades manuales y cognitivas. Con esto se busca reforzar una actitud mental en la que se supere y tome posición crítica frente a los comentarios del adulto y pueda transformarse el desarrollo la capacidad creadora. (p.189)

Por tanto, Los espacios artísticos son necesarios en las aulas, porque a través de ellos, los niños logran desarrollarse al máximo mediante la utilización de diversos materiales, experimentando las formas, texturas y colores. El arte les enseña a crear sus propias anécdotas de vida, potencializando la capacidad creadora, adquiriendo habilidades manuales y mejorando su función cognitiva y desarrollo emocional. Esto a su vez refuerza la toma de decisiones en el niño y permite que sea más crítico.

Es parte fundamental de la educación propiciar un ambiente pleno y beneficioso, en donde los niños puedan aumentar su confianza y la capacidad de expresar lo que sienten, es necesario la utilización de medios que faciliten desarrollar la capacidad creadora y es ahí donde entra el acompañamiento por parte del docente ayudando a la implementación de las actividades, permitiendo a los niños reconocer sus emociones mientras las realizan. Como, por ejemplo, en las aulas se puede incentivar el dibujo, la pintura, entre otros, de manera que los estudiantes se expresen espontáneamente.

Las actividades artísticas son de suma importancia dentro del contexto áulico, es decir resultan productivas para el desarrollo integral del estudiante y potencializa la adquisición del conocimiento, con ello se puede fomentar la creatividad, no solo de manera estética y critica, si no también ayudar con el desarrollo socioemocional, la autoestima, la libre expresión y la adquisición de valores para la vida

A continuación, se mencionan algunos beneficios cognitivos del arte en el siguiente cuadro sinóptico:



Nota: elaboración propia

Fuente: <https://www.hacerfamilia.com/ninos/arte-desarrollo-cognitivo-ninos-20210415094342.html>

Por tanto, el impacto de educar a través del arte es muy beneficioso en la infancia permite tener suficientes herramientas y diversas opciones para poderlas aplicar en el aula, la integración de las prácticas artísticas mejora la experiencia educativa, tanto enriqueciendo la salud emocional de los niños, aumentando su capacidad de retención del conocimiento y también permitiendo que los docentes adquieran nuevos elementos de enseñanza. Por ejemplo, cuando nos referimos a temas de enseñanza, muchas veces los docentes aplican de manera monótona las actividades a impartir, lo que en la mayoría de los casos resulta ser muy aburrido para los estudiantes, está claro que tampoco el aula tiene que ser un área de juegos exactamente, pero si la enseñanza tomara un rumbo distinto en el que se permitiera desarrollar la individualidad del alumno utilizando las actividades artísticas considero que serían tomadas en cuenta otras cosas importantes como el desarrollo emocional, que es la principal causa de bajo rendimiento escolar y de alteración en la capacidad de atención en los niños.

La manera en la que contribuye diversificar las formas de enseñanza en el aula puede significarlo todo, es decir, un adiestramiento que se base en considerar como se sienten los niños con respecto a mi clase puede influir en los cambios positivos o negativos en el comportamiento y en la forma en la que responderá ante ello. Es importante considerar la manera en la que los estudiantes se sienten en relación a lo que están aprendiendo, poder expresarse con naturalidad en una clase puede depender de un estado de ánimo, cuestión muchas veces ignorada por el docente, pero si tanto solo se le dedicara en el aula unos 30 minutos de toda la clase a la aplicación de cualquier actividad artística esto podría repercutir en ellos de manera favorable brindándoles seguridad al expresarse, ayudando a poder manejar sus emociones y mejorar el rendimiento en clase.

Educación básica y media superior (2021) menciona que el arte instruye, nos transporta al descubrimiento interior y también de nuestro entorno, genera un nuevo conocimiento. El arte es un lenguaje que, nos comunica por medio de las formas que se crean, los colores, las texturas, los sonidos, los movimientos y el cuerpo, incita a

Seguidamente se muestra un cuadro conceptual que muestra algunos de los beneficios que proporciona el arte en la infancia:



Ver de manera diferente nuestras vidas y todo lo que nos rodea en el mundo. Es decir, la enseñanza puede ser transmitida desde las distintas manifestaciones que puedan ser un instrumento positivo en la educación, no hay mejor manera de enfrentar un mundo lleno de caos que a través del arte, es la mejor fuente de cambio ante problemáticas que aquejan en la actualidad, educar con fines artísticos puede ser parte del cambio de paradigma y ser una lente distinta que al mirar a través de ella se conciba un mundo distinto, más amoroso y sensible.

Las actividades artísticas a temprana edad son beneficiosas para el buen desarrollo infantil como bien se puede analizar en el cuadro sinóptico el arte es una forma de sentir la vida por medio de la cual los niños pueden sensibilizarse y ser mejores seres humanos.

3.7 El Docente, el Alumno y los Padres: Roles en la Implementación del Arte como Instrumento de Enseñanza

En la actualidad se habla mucho del papel del docente en relación con la enseñanza, se le ve como el principal estimulador del conocimiento y sobre el recae la importante labor de propiciar el ambiente adecuado para llevar a cabo su trabajo. Al enseñar arte a los niños, un factor importante de involucrar es también el rol de los padres de familia e incluso del mismo alumno para la obtención de mejores resultados, cuando se trabaja de manera conjunta los niños pueden llegar a tener actitudes más positivas en la escuela.

Educación básica y media superior (2021) analiza que las relaciones entre el arte y la educación son múltiples y se generan en distintos escenarios. En este sentido, el saber no sucede exclusivamente en la escuela, sino que puede producirse en la calle, en el barrio y el entorno. Las prácticas artísticas, por su parte, no se limitan a la creación y transmisión de ideas o conocimientos que sólo pueden observarse en museos o galerías. Así, cuando el arte y la educación van de la mano, tanto estudiantes como docentes, artistas e intelectuales trabajan en conjunto y ponen sus saberes en común. Los procesos que resulten de esa colaboración serán imprevisibles. En este sentido, la transmisión de saberes constituye uno de los principales propósitos del proceso de aprendizaje y del encuentro entre arte y educación. (p.22)

Es muy importante reflexionar que la educación en temas generales no solo depende del rol del docente para mejores resultados, sino todo lo contrario involucrar a todo su entorno y no restarle responsabilidad dentro del propio aprendizaje al alumno, puesto que cuando se integra arte en la educación se producen distintos escenarios y el saber no es exclusivamente adquirido dentro del salón de clases o adquirido por medio del docente, por lo contrario, lo podemos obtener de distintas fuentes y el entorno que rodea a los alumnos es de vital importancia. Así es, que cuando se tiene muy claro el propósito de trabajar de manera colaborativa y se logra una buena interacción es más probable que se alcancen los propósitos de educar a través del arte.

Si la pieza fundamental para muchos en la actualidad ya es bien sabido, es el docente por la interacción principal que se da con los alumnos dentro del ciclo de aprendizaje es pertinente también entender cuál debería ser el perfil que se necesita para que un buen profesor pueda impartir la enseñanza por medio del arte y como tomar en cuenta las necesidades formativas específicas de cada alumno.

En palabras de Giráldez y Pimentel (2021):

Encomendar la educación artística a profesores generalistas es, como antes hemos explicado, la situación más habitual en la etapa de educación inicial y más o menos frecuente en educación básica. Esta realidad cuenta con defensores y detractores. Hay quienes afirman que, con una preparación adecuada, cualquier docente puede desarrollar convenientemente un programa de educación artística en la escuela, mientras que otros piensan que sólo los especialistas están capacitados para hacerlo. (42)

Por lo tanto, existe cierta discrepancia en cuanto a la encomienda que se les da a los profesores generalistas actuales en la educación básica, por ejemplo, para impartir dentro del programa actual aprendizajes claves la materia de arte, es evidente que no todos en el área de la docencia están totalmente capacitados para poder desarrollar estas herramientas artísticas cuan especialista, pero también es bien sabido que en nuestro país el docente trabaja y se enfrenta a las dificultades de enseñanza con lo que tiene a la mano.

Según Giráldez y Pimentel (2021) La responsabilidad de impartir las asignaturas de artes puede estar a cargo –particularmente en el nivel inicial, aunque también en la educación básica– de profesores generalistas, aunque algunos países cuentan con especialistas de música, plástica y, en menor medida, de danza o teatro. En la educación media es más frecuente encontrar profesores especialistas en música y artes visuales, que son las asignaturas con presencia explícita en la mayoría de los currículos. (p.41)

Es entonces ahí donde se requiere fortaleza para adecuarnos a lo que el alumno

necesita, desafiarnos como profesores para entender y tratar de aprender cómo podemos lograrlo, porque si algo está claro en este trabajo de investigación es que la función principal del arte es propiciar una mejora en el estado anímico del alumno, así como incentivarlo a aprender mientras desarrolla su expresividad al máximo.

El rol de docente ya es un factor importante para que el alumno pueda descubrir sus propios procesos de aprendizaje, al enseñar arte de la manera correcta y asumiendo su propia responsabilidad de conducir la inventiva de los estudiantes podrá desarrollar de manera profunda la capacidad de expresión en ellos. Por lo que es pertinente entender algunas competencias actitudinales deseadas para los docentes vinculados a procesos de enseñanza con relación a las artes.

Giráldez y Pimentel (2021) propone las siguientes competencias actitudinales:

Desarrollar una actitud de compromiso y disfrute con el arte, como receptor y productor.

- Asumir un papel personal activo de consumo y fomento del hacer artístico en la propia vida, compartiendo con los estudiantes los nuevos productos a los que se accede.
- Promover aportaciones de los estudiantes en iniciativas de productos que consumen en su vida cotidiana, como filmaciones y grabaciones.
- Generar conciencia acerca de que el arte requiere imaginación para trascender las carencias de recursos, ya que puede valerse de objetos desechables –cubos de basura para hacer música–, superficies inapropiadas –como las usadas para el grafiti– o ambientes no pertinentes –cantar ópera en un mercado o bailar en las calles –, entre otras posibilidades.
- Iluminar en la acción el concepto de circuito sin fin de los productos artísticos, esto es, de infinitud, de mejoramiento progresivo y por aproximaciones sucesivas. (p.42)

Es decir, estas competencias que son necesarias por parte del docente para realizar

de manera exitosa el ejercicio profesional, ejercerá un compromiso por parte de este ante el fomento y disfrute del arte para que los estudiantes mejoren sus situaciones de aprendizaje.

La idea de que el rol importante en la educación es el docente me parece un poco desatinada, puesto que como antes ya he mencionado el alumno dentro del proceso enseñanza-aprendizaje debe ser el protagonista de lo que el docente como guía le proporcione, así es que los estudiantes son quienes deben llevar su propio proceso de aprendizaje de acuerdo con las herramientas que le sean otorgadas.

Como menciona Cardozo, et al. (2018) manifiesta que en este proceso artístico incide la creatividad y la libre expresión. Seguimos a Jean Jacques Rousseau, quien manifestaba que el niño debía identificar sus errores por sí mismo, sin la presión de un adulto haciéndole ver sus dificultades, lo cual permite el desarrollo y fortalecimiento de la autocrítica. Así, el arte es un camino al autorreconocimiento: en la construcción de dibujos que buscan narrar o contar una realidad, el niño y la niña van revelando sus pensamientos con plena libertad. (p.190)

Es decir, el proceso artístico causa un efecto de libertad creativa en los niños logrando manifestar sus emociones a través de sus creaciones, pero también permite que distingan las dificultades que se presentan dentro de la construcción de su aprendizaje. Pongamos el caso de la elaboración de dibujos en una escuela primaria, en donde las edades pueden variar de acuerdo con el grado en el que estén cursando, los estudiantes pueden realizar de manera libre la actividad, pero aquí lo importante es concientizarlos para generar autocrítica respecto a lo que están creando, lo que están sintiendo y manejar sus propias emociones, asumiendo que es parte importante de su propio proceso de aprendizaje. El estudiante debe tener toda la disposición de para entregarse al proceso de tal manera que el docente sea guía, le brinde las herramientas necesarias para que reconozcan su propio rol dentro de la adquisición del conocimiento, de modo que trabajando en conjunto se logren los objetivos de manera eficaz.

En la actualidad, se necesita romper todo lazo que nos una con la educación tradicionalista, el conocimiento también depende de los estudiantes dejando atrás ese rol pasivo en donde solo el docente le vaciaba contenido y esta tenía que ser comprendido, de lo contrario era resultado de una mala enseñanza. A pesar de los cambios constantes que ha habido dentro de la educación, me parece importante destacar que las exigencias hoy en día necesitan un cambio innovador que constituya un equipo de trabajo en donde el docente no actúe de manera solitaria, si no que haya un protagonismo infantil con el objetivo de crear estudiantes autónomos, capaces de tomar decisiones y resolver problemáticas.

Por otra parte, encontramos al núcleo familiar, creo que es de lo que menos se habla en cuanto a rol importante dentro de la enseñanza de los estudiantes, porque como anteriormente ya lo he mencionado por mucho tiempo se había pensado que los docentes eran los únicos encargados de propiciar el conocimiento, pero no estoy de acuerdo dado que el saber no es exclusivo del salón de clases, ya que podemos adquirirlo en todas partes y en todo lo que nos rodea.

La SEP (2018) afirma que aquí vale la pena detenernos en las prohibiciones que aún rodean las experiencias de los niños. Por lo general los pequeños tienen prohibido dibujar fuera de un papel en sus casas, pero, a esa edad, el espacio todavía es algo muy amplio en su percepción. Así como caminan tocando todo y les resulta complicado pasar demasiado tiempo sentados, del mismo modo necesitan abordar el espacio gráfico con todo el cuerpo y sin límites. (p.17)

La familia es un factor imprescindible para la educación, es ahí donde se adquieren los principales saberes del niño desde los valores y un buen comportamiento con los demás. Por ejemplo refiriéndonos a la educación artística muchos de los niños desde edad temprana manifiestan su capacidad creadora con los dibujos, pero que pasa cuando un niño llega a casa y llena las paredes de dibujos, la forma en la que se reacciona puede incluso reprimir sus primeras manifestaciones emocionales entonces es importante el acompañamiento y entendimiento de los padres dándole la libertad de

seguir explorando a través de su expresión artística, lejos de emitir cualquier juicio de adulto que él será incapaz de comprender en ese momento.

SEP (2018) sugiere tener claridad en la importancia de construir y tejer vínculos afectivos con los niños significa hacer cambios relevantes en la dinámica de las familias: redimensionar el tiempo y la calidad de acercamiento a ellos, ser empáticos, comprender su angustia, escuchar con paciencia lo que dicen, ofrecerse como compañeros de juego con la invitación del niño, descifrar su comunicación verbal y no verbal, así como observar con interés sus logros. (p.31)

Por lo que la fragilidad emocional de los niños debe ser considerada como un cristal, que necesita de cuidado, apoyo de los padres, crianza amorosa y la confianza, todo en conjunto es fundamental para crear mejores seres humanos. Para finalizar yacen en el siguiente cuadro algunas recomendaciones a los padres de familia para que apliquen en la vida cotidiana con sus hijos, desde la perspectiva de las múltiples inteligencias relacionadas con el arte.

RECOMENDACIONES A LOS PADRES PARA APLICAR ARTE EN LA VIDA COTIDIANA	
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL	• Leer todos los días algo a sus hijos en voz alta. • Leer juntos un libro y organicen un seminario familiar; fijen una hora para el encuentro y preparen preguntas y comentarios. • Jugar juegos de palabras, por ejemplo, scrabble. • Resolver crucigramas y enseñen a sus hijos como pueden ganarse un premio. • Escribir un diario durante vacaciones y léanse mutuamente las anotaciones. • Regalar a sus hijos libros en sus cumpleaños. • Escribir con sus hijos obras cortas de teatro y escenificarlas en familia. • Investigar la historia familiar y escribirla en forma de libro. • Fijarse en palabras nuevas, escribirlas en una hoja junto con su

	significado, colgarlas en la puerta del refrigerador y formular cada día una frase con las palabras nuevas. • Organizar concursos en los que utilicen lo más posible palabras nuevas. • Leer poemas con sus hijos y convencerlos de que aprendan de memoria los que más le gusten a la familia.
INTELIGENCIA RÍTMICO-MUSICAL	• Hacer con sus hijos ejercicios rítmicos de palmadas y aplausos. • Pedirles a los niños que canten las canciones que aprendieron en la escuela. • Pedirle a la maestra los textos de las canciones que cantan en la escuela para cantarlas con sus hijos. • Hacer que sus hijos aprendan a tocar un instrumento. • Sugerir a sus hijos que canten en un coro infantil. • Organizar veladas musicales o de karaoke para sus hijos y familia. • Motivar a sus hijos a que escriban un musical con sus amigos y actuarlo.
INTELIGENCIA ESPACIO-VISUAL	• Jugar con sus hijos memoria, <i>pictionary</i>, gato (tic-tac-toe) tridimensional, etcétera. • Armar rompecabezas con sus hijos, recorrer laberintos con ellos. • Hacer construcciones con lego junto con sus hijos y utilizar otros juguetes tridimensionales de construcción. • Hacer que sus hijos utilicen una cámara fotográfica o una cámara de video para grabar su mundo. • Permitir que sus hijos decoren su habitación, remodelen el jardín, etcétera. • Confeccionar un álbum con pinturas y dibujos de cada hijo. • Leer con sus hijos libros ilustrados, libros de arte y mirar fotos de acontecimientos interesantes. • Visitar con sus hijos la sección de ilusiones ópticas de algún museo. • Pedir a sus hijos que dibujen las imágenes mentales de sus sueños nocturnos y diurnos.

INTELIGENCIA CINÉTICO- CORPORAL	• Permitir a sus hijos que ingresen a un club deportivo (club de futbol, volibol, etc.) y practiquen un deporte junto con sus hijos. • Hacer que sus hijos aprendan una disciplina de arte marcial (aikido, judo, karate, Tae kwon do). • Permitir que sus hijos tomen cursos de baile o de gimnasia. • Dejar que sus hijos hablen de la clase de manualidades a la que asisten en su escuela. • Que aprendan a reaccionar con velocidad en juegos de video. • Practicar con sus hijos algún pasatiempo que requiera cierta destreza, como por ejemplo cocinar, jardinería, construcción de modelos. • Hacer que sus hijos aprendan algún lenguaje de señas o braille. • Conducir a los niños con los ojos vendados a un lugar nuevo que deben explorar mediante el tacto. • Elaborar una caja sorpresa con los objetos de diferentes materiales y con distintos textos; se trata de palpar los objetos y contar historias al respecto. • Permitir que sus hijos hagan ejercicios de equilibrio en muros y banquetas. • Escenificar en familia pequeñas obras de teatro, pantomima, <i>sketches</i>, etcétera. • Aprender con sus hijos actividades de coordinación para manos y cuerpo, como boliche, malabarismos, baloncesto, bochas, etcétera.
--	---

Nota: elaboración propia, Fuente: Ilse Brunner, Erika rottensteiner, "El desarrollo Tema: múltiples inteligencias de las inteligencias múltiples en la infancia" ejemplos prácticos para una enseñanza exitosa.

3.8 Barreras Sociales para el Acceso a Actividades Escolares Relacionadas con el Arte en México

El arte tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, impulsando el desarrollo emocional e intelectual de quienes ven en ella un lenguaje con el que son capaces de comprender el mundo que los rodea y lograr una conexión

con los otros. En México actualmente han sido parte fundamental de nuestra riqueza cultural, pero para muchos de los artistas mexicanos no ha sido fácil emprender un camino hacia la formación artística, nuestro país lastimosamente aún se encuentra marginado en cuestiones de participación cultural. A pesar de ser un país rico en cultura y arte, aun no nos escapamos de la desigualdad y la exclusión, puesto que las barreras sociales para el acceso a las artes son demasiadas, aunándolo a la educación, existen un sinnúmero de limitaciones que impiden una plena formación artística.

Ottone (2016) menciona que a lo largo de la historia han surgido diversas propuestas para la educación de las artes y la cultura en respuesta a las necesidades e intereses educativos de la sociedad en cada momento y lugar. Hoy en día no es posible afirmar que existe una sola manera de aprender o de enseñar arte. De hecho, los motivos por los que se enseña arte pueden determinar cómo se enseña y dar origen a distintos paradigmas docentes. (p.28)

Como sucede en nuestro país que inicialmente se plantea en el programa escolar actual por ser parte enriquecedora de nuestra cultura y por ser fundamental en el desarrollo emocional de los niños, pero su implementación es muy limitada, de acuerdo con las necesidades educativas es como debería enseñarse y aprenderse, pero es imposible que exista una sola manera de aplicar el arte puesto que existen diversas formas en las que el docente las adapta. Ottone (2016) enfatiza que los docentes o quienes aplican la enseñanza artística, dependen mucho del contexto y de las propias exigencias que existen en las escuelas. A partir de ello es como se procede a planificar de manera congruente la enseñanza, utilizando una comunicación adecuada y haciendo una selección adecuada de los aprendizajes artísticos a implementar.

Es decir, los planes educativos expresan una “utopía de la educación artística ” que plantea muchas formas de accionamiento, que en ocasiones no es posible acatar puesto que depende completamente del contexto en el que se encuentra cada escuela, porque es bien sabido que no se puede aplicar un instrumento artístico en una escuela rural de la misma forma que en una urbana, las limitantes suelen ser diferentes en

cada entorno por lo que es necesario sean aplicadas de acuerdo a lo que cada escuela necesita y con las herramientas que cuenta para desarrollar de manera adecuada los aprendizajes artísticos. Pongamos el caso del anexo (7) en donde podemos observar la aplicación del teatro comunitario con niños de escasos recursos y por otra parte en el anexo (8) observamos teatro en el colegio con todo tipo de recursos, por mencionar algunos el vestuario, la escenografía y música, algo que en situaciones precarias se pueden tener pero que no significa no se pueda hacer.

En palabras de Giráldez y Pimentel (2021) “Hoy más que nunca el profesorado debe revisar sus prácticas, principalmente los fundamentos en que sustenta su acción pedagógica. La idea es transformar las situaciones y experiencias educativas en nuevas maneras de conocer y relacionarse con el conocimiento artístico”. (p.29)

Después de todo el propósito principal de llevar arte a las escuelas ha sido un buen comienzo, aunque del todo no se haya llevado a cabo, al menos en la docencia la preparación profesional no es suficiente cuando queremos trabajar con arte, digamos que el recurso artístico no es explotado como se debería, pero es importante reconocer que habrá excepciones dentro del gremio que se esfuercen por aprender lo que no se sabe, para implementarlo.

Giráldez y Pimentel (2021) plantea que cuando se buscan espacios para el arte en el campo de la educación, este se muestra esquivo en su ausencia/presencia, pues, paradójicamente, cuando se conquistan estos espacios, muchas veces el arte trae consigo una superficialidad originada en su histórica distancia con relación a la escuela. Así se configura un estado de contradicción entre sus posibilidades e imposibilidades en un ambiente institucional construido sin su participación efectiva y activa. Es como si el arte desempeñara, como mucho, el papel de coadyuvante en gran parte de las instituciones pedagógicas, identificado normalmente con acciones decorativas. (p. 32)

A pesar de estar dentro del plan de estudios el arte sigue siendo en la actualidad un acompañante en la educación, ese quien está al auxilio de diversas acciones que en

su mayoría son de índole decorativas, a esto me refería con no ser explotada como debería, cuando hay una amplia gama de posibilidades de ser abordada, como área de conocimiento requiere ser revalorizada.

Giráldez y Pimentel (2021) sugieren que, dicho de otra forma, la enseñanza del arte parece estar aún muy lejos de lo que podría ser como campo de conocimiento. Puesto que sigue limitándose a únicamente ser parte de presentaciones estéticas de eventos o proyectos de otras áreas de conocimiento, se implementa con el fin de plantear artistas, obras y movimientos importantes a lo largo de las artes. Pero el enfoque realmente no es al de las artes visuales. Después de todo el arte es estudiado dentro de las instituciones de manera somera, limitándose a ser únicamente una herramienta desaprovechada y es completamente entendible cuando no son únicamente los factores pedagógicos los que interfieren en la praxis, también influyen los factores sociales en los que se da la precariedad y con ello desvía el propósito de educar a través del arte, puesto que cuando hay que trabajar con lo que se tiene en las instituciones, no siempre se cuenta con los recursos y materiales que se necesitan, es necesario adaptarse al contexto en el que se tiene que trabajar.

A modo de resumen Guzmán (2018), hace referencia que según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, las características de una educación artística formal de calidad serían las siguientes:

- Ocupa un espacio relevante en la formación de las personas escolarizadas.
- Complementa la formación en Artes Visuales y Música por medio de diversos talleres en las horas de libre disposición o fuera de la jornada escolar obligatoria.
- Cuenta con los recursos necesarios en términos de infraestructura, materiales y tiempo asignado.
- Es planificada considerando los propios contextos culturales del alumnado.

- Permite construir conocimientos significativos a partir del contexto educativo.
- Permite desarrollar el pensamiento abstracto, reflexivo y crítico de los/as estudiantes.
- Es evaluada según objetivos exigentes y articulados a lo largo de los años.
- Establece vínculos con la comunidad local y con la comunidad artística nacional.
- Promueve la realización de actividades de arte y cultura fuera del espacio escolar (p.34)

Es necesario que la educación actual, sea transformadora, innovadora y considere acercarse lo más posible a dichas características para realmente concebir las mejoras necesarias en los estudiantes, los planes educativos son ambiciosos pero muy lejanos a la realidad que nos acontece en nuestro país. En palabras de Guzmán (2018,)

Se recomienda superar la separación existente entre educación y creación artística para la creación de una estrategia común en la que las instituciones culturales y artísticas sean también educativas; fortalecer el diálogo entre academia, estado y sociedad civil que permita la construcción conjunta de políticas públicas. p.55)

Habría que reflexionarse un poco entorno a las características de una educación de calidad, puesto que, la insuficiencia de recursos, casos donde los docentes están poco calificados o tengan poca experiencia son apenas la punta del iceberg en este tema. Aunque actualmente el currículo determina el rumbo que debe tomar el sistema educativo, no toma en cuenta del todo el contexto en que se desarrolla la enseñanza en el país, para llevar a cabo dichos planteamientos, la escuela tendría que ser más inclusiva para garantizar que el aprendizaje artístico sea repartido de manera equitativa en todas partes y no menos importante brindarle a los docentes la instrucción pertinente en el área para poder otorgar a los estudiantes una educación a nivel técnico artístico como didáctico.

3.9 Las Artes en la Nueva Escuela Mexicana: un Reto Pendiente

En la actualidad es indispensable que, en nuestro país, lejos de solamente incluir en los planes de estudios las artes como parte de las materias a impartir, se revalorice el verdadero propósito de incluirlas dentro de lo que se plantea. El arte marca una diferencia abismal en el comportamiento de los estudiantes cuando hablamos de enseñarles las diferentes manifestaciones artísticas que existen y no solo eso, sino también mostrarles que hay un mundo más allá del contenido teórico que se puede encontrar en los libros de textos. En uno de los apartados de este trabajo de investigación hago mención del modelo educativo actual en la educación básica, aprendizajes claves para la Educación Integral, pero por otro lado se encuentra la propuesta pedagógica actual del gobierno a cargo del presidente Luis Manuel López Obrador.

Pero para entender de que se trata, me gustaría hacer primero un recorrido estadístico de la situación real de muchos de nuestros jóvenes mexicanos. Es bien sabido que, en nuestro país, índices de violencia, inseguridad, feminicidios, son parte de nuestro día a día, como si los valores estuvieran cada día alejándose más de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, Azaola (2015) menciona que:

En 2014 hubo un total de 16,885 adolescentes en todo el país que fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales. De ellos, sólo 4,558 (es decir, 27% del total) fueron privados de su libertad por considerar que cometieron delitos graves. Del total de adolescentes 93% fueron hombres y 7% mujeres.

Es decir, me parece importante visibilizar estas situaciones para reflexionar entorno a los niños que estamos formando, la responsabilidad que recae en construir un país basado en el reconocimiento de los valores. El arte juega un papel valioso, puesto que para combatir la violencia que se genera desde edades tempranas, es necesario que cuidemos y eduquemos a nuestros niños del mañana, donde ellos sean capaces de expresarse y de ser más empáticos a través de la creatividad y por consiguiente sean

parte de la transformación social que necesitamos, evitando llegar a arraigar más jóvenes en cárceles de nuestro país.

El siguiente cuadro muestra el nivel de escolaridad que los adolescentes alcanzaron antes de incurrir en delitos y ser encarcelados véase (Anexo 9), entonces podemos darnos cuenta de que estos jóvenes, cuando fueron niños no asistieron a la escuela o tuvieron una primaria incompleta, Por lo tanto, el cursar en nivel primaria es importante puesto que ahí es donde se pueden reforzar, el buen desarrollo emocional, intelectual y cognitivo en los niños, que más adelante se convertirán en adolescentes.

Entonces, es aquí donde entra en juego la propuesta de la nueva escuela mexicana, que de entrada es un proyecto bastante ambicioso, busca precisamente un cambio en la educación ante problemáticas, sociales y educativas arraigadas desde hace tiempo. Como menciona la SEP (2019) es:

Un propósito de la Nueva Escuela Mexicana es el compromiso por brindar calidad en la enseñanza. Las mediciones de diversos instrumentos aplicados en educación básica y media superior muestran que tenemos rezago histórico en mejorar el conocimiento, las capacidades y las habilidades de los educandos en áreas fundamentales como la comunicación, las matemáticas y las ciencias (p.2)

Es decir, dicha propuesta nace desde esa necesidad imperante de ejercer una enseñanza de calidad y brindar a los educandos un mejor proceso educativo.

Por lo tanto, cuando me refiero a las artes como un reto pendiente para la nueva escuela mexicana es porque precisamente se hace referencia a la importancia de educar en nuestras escuelas de manera integral, fomentar el compromiso por los valores y propiciando en los niños la libertad creativa, para precisamente lograr una transformación social. Como muestra SEP (2019):

La formación ciudadana es un camino para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de

transformación por la vía de la innovación, la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos (p.6)

Cuando nos referimos a que la transformación social depende enteramente de los ciudadanos que formamos dentro de las aulas, es necesario innovar en cuanto a la enseñanza, promover los valores en los niños que más adelante serán esos ciudadanos íntegros, empáticos y más humanitarios, capaces de cambiar el mundo. En palabras de la SEP (2019):

Quienes son formados en la Nueva Escuela Mexicana emplean el pensamiento crítico gestado a partir de análisis, reflexión, diálogo, conciencia histórica, humanismo y argumentación fundada para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Asimismo, poseen capacidades que favorecen el aprendizaje permanente, la incorporación de métodos colaborativos e innovadores, avances tecnológicos e investigación científica y usan la libertad creativa para innovar y transformar la realidad en beneficio de una mejor distribución de la riqueza (p.6)

Es decir, el hecho de que esta propuesta considere que la libertad creativa puede ser ese camino en donde nuestros niños logren transformar la realidad en la viven, desde la utilización del arte como vía de expresión emocional hasta la adquisición de conocimiento entorno a lo ha significado del arte como parte de nuestra pluriculturalidad mexicana y por supuesto la integración de esta como pieza importante del modelo educativo. Es precisamente lo que se propone según SEP (2019) estudiantes que:

Tienen las capacidades para lograr el conocimiento necesario en métodos y avance tecnológico para lograr el aprendizaje permanente. Propician la libertad creativa para innovar y transformar la realidad. Comprenden que las humanidades y la filosofía, las ciencias sociales, naturales y experimentales, las matemáticas, el civismo, la historia, las artes, la tecnología, la literacidad, el deporte, la salud, el cuidado del medio ambiente, constituyen factores centrales para el desarrollo integral y armónico del individuo y del país (p.6)

Celebro el apoyo a las artes, la iniciativa de fomentar las artes, e incluir los procesos creativos siendo pieza importante en la educación, pero lo que se pretende alcanzar en cuestiones de cobertura y provisión de una educación con tintes artísticos, tiene que dejar de limitarse a ser únicamente extracurricular o con fines recreativos en las escuelas.

En conclusión, es imprescindible para el buen desarrollo emocional de los niños, una educación integral, que no sea “a medias tintas”, una educación real puesto que el arte es una de las herramientas más poderosas para la transformación social del país. Creo firmemente que, si un niño aprendiera a tocar un instrumento o un pincel, su necesidad se hubiera dirigido hacia esa actividad y no tendría necesidad de tomar un arma. Por tanto, el nuevo modelo educativo en cuanto a las artes es un reto pendiente.

CONCLUSIÓN

En nuestro país actualmente se pretende lograr el desarrollo completo de todos los alumnos, incluyendo el desarrollo emocional como parte de las necesidades educativas de nuestro país. Pero para llegar a transformar realmente y de manera positiva la educación, vinculando un desarrollo emocional completo y eficaz para nuestros alumnos, es necesario complementarlos con diversos instrumentos que auxilien el proceso de enseñanza, para esto, el arte se convierte en un medio valioso.

El arte continúa siendo un tema controversial para la educación actual, puesto que es parte del currículo educativo, pero no es aplicado de manera eficiente, ni es utilizada lo suficiente para corroborar sus efectos positivos dentro de las aulas de nuestro país. La elaboración de esta propuesta de investigación me permitió generar conocimiento más amplio respecto al arte, lo más importante reconocer su incidencia dentro de la educación primaria. Esta experiencia recopilando toda la información dentro de las fichas de trabajo, bibliográficas véase Anexo 10, y lo que ha estado a mi alcance fue única, porque el arte siempre me ha gustado, pero entender que dentro las funciones más importantes que tiene en el ser humano también existen ese vínculo con la educación y que mejor vivencia al darme cuenta de que como herramienta puede beneficiar el desarrollo emocional de nuestros niños.

La salud emocional de nuestros niños es importante para la sociedad y no hay mejor solución que brindando una educación que se base en considerarla importante, incentivar a los estudiantes a través del arte ayuda a enfrentar las adversidades y alienta al manejo adecuado de los momentos de estrés y de ansiedad.

Asimismo, he podido demostrar que los efectos de aplicar diversas disciplinas artísticas como herramientas didácticas innovadoras, pueden ser un instrumento eficiente que ayuda a mejorar la atención, la motivación y la autoestima de los niños de educación primaria. A partir de las múltiples inteligencias también el poder abordar

las características y necesidades de cada alumno, tomando en cuenta al arte como herramienta de apoyo pedagógico.

Los alumnos pueden encontrar en el arte un medio para desarrollarse emocionalmente, beneficiarse de ella y de sus capacidades terapéuticas practicándola en la escuela de forma didáctica, partiendo de un conocimiento a adquirir y como un medio para expresar experimentar y gestionar sus emociones. Además, puede ser utilizada como un recurso eficaz en el aspecto emocional, cognitivo y social de cualquier persona, independientemente de las necesidades particulares. Los beneficios terapéuticos del arte no solo benefician a quien la práctica, si no mejora la adaptación al entorno siendo un medio para sentirse mejor.

Finalmente aprendí que el arte es la mejor medicina que tenemos a nuestro alcance, la cura perfecta para erradicar las dolencias emocionales que aquejan a nuestra sociedad y que no importa si para hacer arte solamente tenemos un lápiz, una hoja o un cuerpo, el verdadero valor de una obra artística, radica en el sentimiento que el artista impregna en ella. En este sentido, con esta investigación pretendo realizar un aporte reflexivo para la educación, alentar con estos recursos a otras personas para aplicar el arte como instrumento de enseñanza en las escuelas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad. (2018). ***El arte en el aula primaria propuestas de trabajo desde la expresión plástica y visual***. Santo Domingo: OEI
- Alberdi. (2013). ***Breve historia de la danza occidental la danza del medievo***. Madrid: Ediciones del laberinto para bachillerato.
- Andueza, et al., (2016). ***Didáctica de las artes plásticas y visuales***. España: Universidad delrioja.
- Anttila. (2018). ***Improving the Quality of Childhood in Europe, art education promotes the development of the child and society***. Bélgica: Alliance for Childhood European Network Foundation.
- Armstrong. (2017). ***Inteligencias múltiples en el aula, Guía práctica para educadores guía práctica para educadores***. España: Paidós Educación.
- Azaola. (2015). ***Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México***. México: UNICEF.
- Baldwin. (2014). ***El arte dramático aplicado a la educación aprendizaje real en mundos imaginarios***. Madrid: Ediciones Morata.
- Bavaresco. (2013). ***Proceso metodológico en la investigación***. Venezuela: Imprenta internacional.
- Bavaresco. (2013). ***Proceso metodológico en la Investigación***. Venezuela: Imprenta Internacional.
- Berrio, M. (15 de abril del 2021). ***El arte en el desarrollo cognitivo de los niños***. En hacerfamilia. Recuperado de <https://www.hacerfamilia.com/ninos/arte-desarrollo-cognitivo-ninos-20210415094342.html>
- Brunner, rottensteiner. (2017). ***El desarrollo de las inteligencias múltiples en la infancia ejemplos prácticos para una enseñanza exitosa***. México: Fondo de

cultura económica.

Carbonell. (2015). ***Pedagogías del siglo XXI Alternativas para la innovación educativa***. Barcelona: Octaedro.

Carbonell. (2021). ***Pedagogías del siglo XXI Alternativas para la innovación educativa***. Barcelona: Octaedro.

Chaparro Cardoso, S; Chaparro Cardoso, E; y Prieto Acevedo, E. (2018). El arte en un acto sensible: el niño en procesos creativos. ***Calle14: revista de investigación en el campo del arte***, 13 (23) pp. 186-196. Recuperado de <https://doi.org/10.14483/21450706.12998>

Clemente Orozco, J. (2018). ***El muralismo hiper-violento de Orozco***. Historia del arte. Katharsis [fotografía]. Recuperado de <https://historia-arte.com/obras/katharsis>

Constitución política de México. (2021). ***Artículo 3. Derecho a la Educación ¿Qué dice el Artículo 3 de la Constitución?*** Recuperado de <https://www.constitucionpolitica.mx/titulo-1-garantias-individuales/capitulo-1-derechos-humanos/articulo-3-derecho-educacion>

Dallal. (2007). ***Los elementos de la danza***. México: universidad autónoma de México.

EB EMS. (2021). ***Talleres emergentes de formación docente Itinerarios para el reencuentro, Arte, educación y emociones***. México: Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

Ellen. (2014) ***¿El arte por el arte? la influencia de la educación artística***. México: IPN.

Equipo editorial. (5 de agosto de 2021). ***Artes plásticas***. Concepto. Consultado el 27 de marzo de 2023. Recuperado de <https://concepto.de/artes-plasticas/>.

Escudero. (2018). ***Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científico***. Ecuador: Editorial UTMACH.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2006). **Convención sobre los derechos del niño**. Madrid: UNICEF Comité Español.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2006). **Convención sobre los derechos del niño**. Madrid: UNICEF Comité Español.

Freud. (2021). **Psicoanálisis del Arte**. Madrid: Alianza editorial.

Giráldez. (2018). **El arte en el aula primaria propuesta de trabajo desde la expresión musical**. Santo Domingo: OEI.

Guzmán. (2017). **México coreográfico danzantes De letras y pies**. México: Instituto de bellas artes.

Guzmán. (2018). **Arte, educación y desarrollo la educación artística en el ámbito socioeducativo vasco**. España: UNESCO Etxea.

Hernández. (2014). **Metodología de la investigación**. México: Mc Graw-hill interamericana editores.

Imaginario, A. (2018-2023). **5 obras fundamentales de Diego Rivera**. Cultura genial. [Fotografía]. Recuperado de <https://www.culturagenial.com/es/obras-de-diego-rivera/>

Kundera. (2013). **La insoportable levedad del ser**. México: Tusquets editores.

La espina roja. (2019). **"Del porfirismo a la revolución", mural de David Alfaro Siqueiros**. [Fotografía]. Recuperado de <http://espina-roja.blogspot.com/2019/05/del-porfirismo-la-revolucion-mural-de.html>

Luciano. (2018). **El arte en el aula primaria propuesta de trabajo desde la expresión dramática**. Santo Domingo: OIE.

Ministerio de Educación de la Nación. (2009). **Cuadernos para el docente**. Buenos aires: Artesvisuales.

Musée Rodin. (sf). **El Pensador Auguste Rodin (1840 -1917)**. [Fotografía].

Recuperado de <https://www.musee-rodin.fr/es/musee/collections/oeuvres/el-pensador>

Ottone. (2016) ***¿Por qué enseñar arte y cómo hacerlo?*** Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Pimentel, G. (2011). ***Educación artística cultura y ciudadanía de la teoría a la práctica***. España: OEI.

Robinson. (2015). ***Escuelas creativas***. Barcelona: Grijalbo.

Secretaría de Educación Pública. (2017). ***Aprendizajes claves para la educación integral Plan y programas de estudio para la educación básica***. Ciudad de México: SEP.

Secretaría de Educación Pública. (2019). ***Nueva escuela mexicana” principios y orientaciones pedagógicas***. México: Subsecretaría de Educación Media Superior.

Secretaría de Educación Pública. (2022). Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. ***Avance del contenido para el libro del docente***. México: SEP.

Taranilla. (2014). ***Breve historia del arte***. España: Nowtilus.

Tolstoi. (2012) ***¿Qué es el arte?*** Barcelona: Maxtor.

Universidad del valle de puebla. (2023). ***Artes visuales***. UPV Blog. Recuperado de <https://uvp.mx/uvpblog/artes-visuales/>

Universidad ean. (10 de diciembre del 2021). ***Modelo Pedagógico***. Recuperado de <https://universidadean.edu.co/preguntas-frecuentes/modelo-pedagogico>

Vygotsky. (2015). ***La imaginación y el arte en la infancia Ensayo psicológico***. México: Coyoacán.

W. Eisner. (2020). ***El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales***

en la transformación de la conciencia. Barcelona: Paidós educación.

Wikipedia, La Enciclopedia Libre. (20 marzo de 2013). Arte de la Antigua Grecia. En ***Wikipedia.*** Recuperado de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_de_la_Antigua_Grecia&oldid=150021994

Winner, et al. (2014) ***¿El arte por el arte? La influencia de la educación artística.*** México: IPN.

Yaurim. (2017). ***El cognitivismo.*** Monografías. Recuperado de <https://www.monografias.com/docs113/citas-y-referencias-web-compilacion-apa/citas-y-referencias-web-compilacion-apa>

ANEXOS

Anexo 1

Auguste Rodin escultura *"le penseur"*.



Anexo 2

Mural: Diego Rivera: La epopeya del pueblo mexicano (plano "La Conquista"). 1929-1935. Superficie total: 276 m².



Anexo 3

Mural: *Del Porfirismo a la Revolución*

David Alfaro Siqueiros 1957-1966

419 m²

Pintura acrílica sobre lienzo y vidrio con técnicas mixtas

Museo Nacional de Historia de México.



Anexo 4

Mural: *Katharsis*

José Clemente Orozco

Palacio de Bellas Artes 1934–1935



Anexo 5

Alumnos reciclando botellas para posteriormente utilizar el arte como instrumento, pintando y creando su propia maceta.



Anexo 6

Disertación acerca de lo aprendido



Anexo 7

Teatro comunitario



Anexo 8

Teatro en un colegio



Anexo 9

Estadísticas de adolescentes que incurrir en delitos graves

Nivel escolar que tenían los adolescentes antes de ingresar al centro de internamiento

Nivel de escolaridad	Porcentaje
Nunca fue a la escuela	1%
Primaria incompleta	12%
Primaria completa	18%
Secundaria incompleta	28%
Secundaria completa	24%
Preparatoria incompleta	16%
Carrera técnica	1%
Total	100%

Fuente: Encuesta en centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley en cuatro estados, 2014.

Anexo 10

Recopilación de información a través de fichas de trabajo y fichas bibliográficas

FICHAS DE TRABAJO

MILCA CORONADO LUIS

20/09/21

FICHA DE INTERPRETACIÓN

Maria Andueza, Ana María Barbero, Tema: arte en la infancia
Martín Cairo, Alfonso da Silva, Judit García, Ana González, Antonia Muñoz y Alberto Torres, "Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil", España, UNIR, p. 37

"Reglamentamente se tiende a educar el hemisferio izquierdo, partiendo de lo racional, lógico, analítico y verbal, suponiendo que la educación del hemisferio derecho carece de importancia y es todo lo contrario puesto que es ahí donde radican las emociones, percepciones e intuiciones del niño"

FICHA TEXTUAL

Unicef, "convención sobre los derechos del niño", Tema: derecho artístico del niño
Madrid, Unicef comité español, p.23

la convención sobre los derechos de los niños entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990 se declaró en el artículo 31 lo siguiente:

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

FICHA DE INTERPRETACIÓN

Andueza, et al., ... p. 37

Tema: arte en la infancia

"La expresión artística de los niños, a través de la libre experimentación, les proporciona la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus sentimientos y sensaciones, mediante la imaginación, la fantasía y la creatividad explorando al mismo tiempo, nuevas estructuras y recursos"

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

20/09/21

MILCA CORONADO LUIS

FICHA 1

AUTOR: MARÍA ANDUEZA, ANA MARÍA BARBERO, MARTÍN CAEIRO, ALFONSO DA SILVA, JUDIT GARCÍA, ANA GONZÁLEZ, ANTONIA MUÑOZ Y ALBERTO TORRES

TÍTULO: DIDÁCTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.

1ra Ed. ESPAÑA, Edit. UNIVERSIDAD DEL RIOJA, 2016

323 pp. Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41, 26002 Logroño

Expone diferentes perspectivas de como educar en el arte, la importancia que tiene para la educación de los individuos y como integrarla dentro de la práctica educativa.

FICHA 2

AURA MARINA BAVARESCO DE PRIETO

Proceso metodológico en la investigación

(como hacer un diseño de investigación)

Sexta Ed. Venezuela, Edit. Imprenta nacional, CA 2013

Maracaibo-zulia, venezuela

FICHA 3

CARLOS LEONEL ESCUDERO SÁNCHEZ, LILIANA ALEXANDRA CORTEZ SUÁREZ

Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científico

1ra Ed. En español, Ecuador, Editorial UTMACH, 2018

Machala — Ecuador

Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje.

FICHA 4

ELLEN WINNER, THALIA R. GOLDSTEIN Y STÉPHAN VINCENT-LANCRIN

¿el arte por el arte? LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

1ra Ed, México, Edit. IPN, 2013

Av. Luis Enrique Erro s/n Unidad de Investigación y Desarrollo "López Mateos", Zacatenco, Deleg. Gustavo A. Madero, C. F. I. F.