

**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 31-A MÉRIDA YUCATÁN.**

**IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EN LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES
DE EDUCACIÓN PRIMARIA**

T É S I S

**PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN DESARROLLO
EDUCATIVO EN LA LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN
“FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES”.**

P R E S E N T A:

ADDY GUADALUPE MAY VERA

DIRECTOR DE TESIS:

ANTROP. JUAN RAMON MANZANILLA DORANTES

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

2005

**Enseñar no es transferir contenidos dentro de las cabezas de los
alumnos...
Es hacer posible que los alumnos, desarrollando su curiosidad y
tornándola cada vez más crítica, produzcan el contenido del
conocimiento en colaboración con los profesores.**

Paulo Freire

INDICE

	Página
INTRODUCCION	4
I. EL ARTE EN EL DESARROLLO HUMANO	8
A. Las Artes en la Escuela Normal de Educación Primaria.	11
B. Educación Artística, una necesidad para el desarrollo integral Del individuo.....	14
C. Objetivos de la investigación.....	18
D. Metodología.....	19
II. CARACTERIZACION DEL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.	
A. La comunidad educadora.....	24
B. Reconocimiento de la comunidad escolar y el dominio del medio...	28
C. Factores que influyen en la educación artística.....	31
III. FORMACIÓN DOCENTE Y LAS ARTES.	
A. Motivación y desarrollo.....	36
B. Función de las artes en el individuo.....	41
C. La Educación Artística en la escuela.....	48
IV. IMPORTANCIA DE LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS EN LA EDUCACIÓN.	50
A. Expresión y apreciación musical.....	51
B. Expresión corporal y danza.....	55
C. Expresión y apreciación plástica.....	62
D. Expresión y apreciación teatral.....	67
V. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA, UN REPLANTEAMIENTO DOCENTE	73
A. El proceso didáctico del maestro de educación artística.....	77
B. Relación del trabajo docente de educación artística y la comunidad.....	83
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.	88
BIBLIOGRAFÍA	91
ANEXOS	

INTRODUCCION

En la educación, tradicionalmente se ha considerado la Educación Artística como algo sin importancia, tal vez complementario, pero no como medio para desarrollar integralmente al educando.

La necesidad de enseñar al educando a expresar sus ideas y sentimientos en forma creativa e inteligente, despertó un creciente interés en la autora de este trabajo de investigación acerca de los aspectos que la educación artística proporciona para la sensibilización de los futuros docentes en cuanto al fortalecimiento de su propia personalidad y desarrollo integral.

En un esfuerzo por conocer la importancia que la Educación Artística tiene para el docente en su formación inicial al configurar criterios para su desarrollo integral y facilitar éste en los niños de educación primaria, se conceptualiza en torno a las relaciones entre las manifestaciones del arte, tales como la danza, la música, el teatro, la plástica y la educación escolar.

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es la etnografía, que consiste esencialmente en una descripción de los acontecimientos que tienen lugar en la vida del grupo, destacando las estructuras sociales y la conducta de los sujetos como miembros de un determinado grupo, así como las estructuras de sus interpretaciones y significados de la cultura a la que pertenecen.

Esta tesis se estructura en cinco capítulos donde se describen las acciones realizadas en el área de educación artística de la Escuela Normal de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

En el primer capítulo se expone de manera general cómo el arte repercute en el desarrollo humano. Se hacen señalamientos de algunos autores que expresan sus ideas de cómo la música, la danza, la plástica y el teatro tuvieron sus inicios en la imperiosa necesidad del hombre por comunicarse con sus semejantes.

En otro apartado del capítulo se plantea la problemática u objeto de estudio de la investigación, poniendo de manifiesto que la educación artística es una necesidad para el desarrollo integral del estudiante normalista en su formación inicial como docente.

En el segundo capítulo se destaca la importancia de la comunidad como educadora de la sociedad que la habita, entendiéndose por comunidad todo el ambiente social y físico que rodea al individuo; así como sus repercusiones ante la dominación de la misma. Se describe la ubicación donde se encuentra inmerso el objeto de estudio. También se menciona cómo la propia comunidad identifica la escuela como la única instancia educadora; se explicita lo que para

la persona que investiga son las tareas principales de la escuela: transmisora de cultura y facilitadora para el mejoramiento de la misma.

Se hace también en este capítulo, una descripción acerca de lo que acontece en la comunidad escolar; las percepciones que se tienen en torno al objeto de estudio y cómo el medio domina en muchas ocasiones los criterios de quienes lo integran.

El último apartado del capítulo dos, está dispuesto para señalar los factores que influyen en la educación artística: negativos y positivos, haciendo comentarios acerca de la importancia que tiene este tipo de educación para el buen desarrollo integral del estudiante normalista.

En el capítulo tres, se expone la importancia de las artes en el ámbito educativo, el valor que tienen en el desarrollo del sujeto y el problema que se presenta para su enseñanza. Seguidamente se expresa la función de las artes en el individuo, desde el punto de vista de que todo lo sensorial tiene su raíz en el arte. Luego se presenta el factor que se considera más importante para la enseñanza de las artes que no es otro que el propio maestro. Se señala también lo importante de la motivación en el desarrollo del ser humano.

En el capítulo cuatro, se plasman reflexiones acerca de las relaciones existentes entre la expresión y apreciación musical, la expresión corporal y la danza, la expresión y apreciación plástica, la expresión y apreciación teatral con la educación formal en la escuela primaria. Se expresan aquí los conceptos que los alumnos de la ENU se han configurado a través de su propio desarrollo como individuos y como personas; asimismo se expresan los criterios adquiridos en su formación inicial como docentes, específicamente en el área

de Educación Artística. También se plantea la importancia de fortalecer dichos criterios para que a la vez se fortalezca el papel de las artes en la escuela, redundando en un desarrollo integral del estudiante normalista más óptimo.

En el capítulo cinco se explicita la premisa de la necesidad de un replanteamiento docente en referencia a la educación artística, basada en la observación hecha del trabajo realizado por el maestro de esta asignatura en interacción con los estudiantes y en la investigación teórica realizada con respecto al tema. Por último se exponen las conclusiones y comentarios de este acercamiento al objeto de estudio en la cotidianidad del acontecer de las artes en la educación.

Se espera que este trabajo de investigación se convierta en un material de consulta del cual el maestro pueda extraer un abanico de experiencias, mismas que le permitan a través del análisis, generar proyectos artístico-culturales que aporten al estudiante normalista las herramientas necesarias para fortalecer su desarrollo personal y profesional.

I. EL ARTE EN EL DESARROLLO HUMANO

A lo largo de la historia de la humanidad, en todas las épocas y en todas las culturas, el hombre ha utilizado diferentes códigos como modos de expresión, mismos que son emitidos y decodificados por medio de los sentidos, generando con ello, una diversidad de medios y lenguajes dentro de los que podríamos ubicar a las manifestaciones artísticas.

Sin embargo, el ser humano, aunque emite y codifica, mediante los sentidos su manera propia de ver el mundo, esto no lo hace única y exclusivamente a través del “arte”; existen en la cotidianidad de su vida códigos gestuales, motrices, sonoros, olfativos y táctiles, mediante los cuales logra comunicarse y expresarse; son precisamente estos medios, este nivel de comunicación primario, los que nutren y han nutrido durante siglos las diversas formas del arte.

Según Fortino López Robles *“...el arte aparece desde que el hombre se agrupó en clanes y tribus y siempre ha estado vinculado al arte, desde su nacimiento hasta su muerte”*¹

---

¹Fortino, López Robles. Educación Musical. P. 37

El hombre ha expresado siempre (no puede fijarse un origen cronológico) sus sentimientos y las cosas externas a él para comunicarse con sus semejantes; expresión que sin darse cuenta lo colocó en un lugar privilegiado en la naturaleza, ya que aquéllas fueron encadenándose y en algunos aspectos fueron concretando la armonía, la cual ya estaba dentro del propio hombre y que poco a poco iba despertando pura y vigorosamente su esencia primera, que no es otra cosa que su propia condición humana.

El hombre es quien produce esa armonía y la descubre, la proyecta y la entrega como una elevada forma de manifestación de lo que él es. Esto lo condujo por los caminos de lo bello, lo estético, lo sublime. Al descubrimiento de las disciplinas artísticas: música, danza, teatro, artes plásticas.

La danza y el hombre están estrechamente unidos la una con el otro, de tal forma que no sería posible concebirlos separados. Para expresar la danza el hombre se prolonga a sí mismo, se usa como instrumento, usa su cuerpo de la misma forma que el violinista usa el violín. En el caso de la danza no existe un tercero que construya el instrumento, es el propio danzante el que tiene que adiestrarlo, ponerlo en forma, moldearlo, lo que provoca un goce extra cuando se es capaz de dominar el lenguaje del movimiento.

“La danza, nace igual que la música, de la mano propiamente dicho, ya que juntas se utilizaban para los ritos religiosos que hacían los hombres primitivos alrededor de los cuales giraba la vida cotidiana”²

Desde que los hombres aparecieron en la tierra han hecho uso y han gozado de la danza. Cuando hablamos de danza, debemos recordar que es

---

² Lázara, Meldui, et'al. Didáctica de Actividades Creadoras y Prácticas. P. 145

probablemente al igual que la música, la forma más antigua que el hombre o la mujer hayan concebido.

En la prehistoria de la raza humana, la danza se usaba para expresar las experiencias vitales enfrentadas en el caos del Paleolítico y el Neolítico. Ella encerraba la mayoría de las emociones predominantes que conocemos hoy en día: aislamiento, angustia, confianza, temor, gozo y aún amor.

La danza era un modo de armonizar con las fuerzas cósmicas, en un esfuerzo por hacerse poderosos, menos vulnerables a los misterios de la naturaleza, la enfermedad y la muerte. *“...es una manera insuperable de expresar su fe, sus esperanzas, sus temores”*.³

El hombre también siente la necesidad de expresar sus emociones y su esencia por medio de los sonidos, es así como nace la música, como un medio de comunicación entre los hombres primitivos. *“El arte musical tiene su origen en los encantamientos, la ignorancia, los peligros, las necesidades y la angustia, como medio para darse a entender”*⁴

También siente la necesidad de expresar la belleza existente en el universo, que concibe como ideal y que anhela representar tal como en su forma lo percibe. *“...la primera manifestación del arte plástico fue la escultura expresada en objetos que mostraban una gran fidelidad a las formas reales de las cosas”*⁵

Todo arte, está profundamente ligado a la vida; podría decirse que el arte es la punta de lanza del desarrollo humano y cuando se vulgariza o, como ocurre hoy en día, que nuestra civilización tecnológica parece absorber y

---

³ Josefina, Lavalle. *Danza y Sociedad*. Extracto de la conferencia de Waldeen.

⁴ Fortino, López Robles. Op.Cit. p. 37

⁵ Lázara, Meldui, et'al. Op. Cit. p. 145

abrumarnos, tenemos síntomas de decadencia y disolución tanto en nuestras estructuras sociales como en el arte que producimos.

La periodicidad en el fluir de la naturaleza constituye un factor fundamental en la creación de las manifestaciones artísticas de un pueblo. Su práctica ha estado desde tiempos remotos dominada por un sentimiento mágico del universo, por una necesidad de expresar su respeto por el misterio de la vida, sin embargo, en la actualidad se han de tomar las artes con gran importancia, sobre todo en la educación formal, ya que influyen positivamente en el desarrollo humano, refuerzan y estimulan la creatividad, la inteligencia y el desenvolvimiento social de los individuos.

A. Las Artes en la Escuela Normal de Educación Primaria.

En ningún lugar del mundo las artes se coloca a la par con asignaturas como la matemática, la historia, la lingüística. En Japón, Canadá, Noruega, Suiza, Francia, Inglaterra, Holanda, Israel, Nigeria, Australia, Estados Unidos y México, las artes ocupan una posición marginal en el currículo.

*“Las artes son importantes en el ámbito educativo y sólo el maestro comprometido con su labor se da cuenta del valor que tiene en el desarrollo intelectual e integral del niño; y sólo una escuela excepcional es la que provee lo necesario para que el programa de artes funcione”.*⁶

Muchas veces los maestros que enseñan arte o pretenden hacerlo se sienten incómodos cuando desarrollan las clases; a veces porque la preparación que tienen es exigua o no existe.

El problema de la enseñanza de las artes no está en la incomodidad que sienten los maestros, sino en la estructura de la escuela: se premia al que tiene un índice alto en matemáticas y se relega a un orden inferior las manifestaciones artísticas, como algo para lo que no se usa el intelecto.

En la Escuela Normal de Educación Primaria se ha tomado en cuenta dentro del currículum, un programa específico de Educación Artística, esto se ha hecho desde los primeros años de estar funcionando en México este nivel educativo (1880). Sin embargo, no se le ha dado la importancia debida, de acuerdo a lo que aporta en el desarrollo integral del educando, sino más bien se ha tomado como una actividad de relleno, aunque en su planteamiento teórico se establece como una actividad complementaria para que el individuo desarrolle armónicamente sus habilidades y destrezas.

En 1984, los criterios y orientaciones para la elaboración del Plan de Estudios de la Escuela Normal de Educación Primaria, señalan que la formación inicial de los profesores tiene carácter nacional con flexibilidad para comprender la diversidad regional, social, cultural y étnica del país; que tanto la expresión artística, la educación física y las actividades deportivas constituyen aspectos importantes de la formación de los futuros maestros.

A pesar del interés de los especialistas en el diseño curricular para las escuelas normales al tratar de inculcar una educación nacionalista, se han desorientado los cambios y tergiversado las ideas fundamentales para dar paso al dejar hacer en libertad a los estudiantes, descuidando el cultivo de la

---

⁶ W. Elliot, Eisner. La función de las artes en la especie humana. En Educación, núm. 57, p.210

inteligencia, la creatividad y el gusto por las bellas artes que, en lo particular, se piensan pilares para la sensibilización de los futuros docentes en cuanto al fortalecimiento de su propia personalidad y desarrollo integral.

Debido a intereses políticos, económicos y sociales, se decidió reformular el Plan 84, dando origen a un nuevo programa, vigente desde 1997. En éste, nuevamente se toma en cuenta en el currículum la Educación Artística con la finalidad de que los alumnos normalistas comprendan la importancia de este tipo de educación para el desarrollo integral de los individuos y obtengan los elementos básicos que les permitan promover y conducir la expresión y la apreciación artística en los niños de educación primaria.

El desarrollo de la educación artística en la escuela normal se divide en tres cursos básicos:

- *Educación Artística I, en el que se pretende que los normalistas estudien los principales aportes de la educación artística a la formación de los niños; conociendo y analizando los propósitos, el enfoque y los programas que, para esta asignatura, establece el plan de estudios de educación primaria. Además, los estudiantes podrán comprender la importancia del juego, la imaginación y la creatividad en la expresión de las ideas, sentimientos y fantasías de los niños y cómo aprovechar o desarrollar, en términos generales, estas capacidades con la realización de las actividades artísticas en el aula. Al mismo tiempo, durante el desarrollo de este primer curso, los jóvenes normalistas tendrán la oportunidad de encontrar un mayor acercamiento con las artes y comprender la importancia que tienen éstas en su formación personal y profesional.*
- *En el curso de Educación Artística II, los estudiantes podrán incursionar específicamente en dos de los campos de esta asignatura: la música y la danza. El enfoque con el que debieron haber iniciado sus experiencias continúa siendo la base de las actividades que se realizan en este curso. Se trata de que los normalistas, usando los conocimientos adquiridos, comprendan la importancia que tienen la música y la expresión corporal, en tanto danza, en el proceso formativo de los niños durante su educación primaria; que estudien los aspectos centrales para el desarrollo de estas formas de expresión en el aula; y que conozcan y aprovechen, con mayor detalle y certeza, los recursos con los que cuentan las escuelas primarias para apoyar las experiencias musicales y dancísticas de los niños*
- *El tercer curso de Educación Artística, que se estudia en el sexto semestre, está orientado al análisis de los aspectos que intervienen en la expresión y la apreciación teatral y plástica. Asimismo, se estudian las formas de promoverlas en la educación primaria. Se busca que los estudiantes*

comprendan la importancia que tienen el teatro y las artes visuales en la formación de los niños, que analicen los retos que implica promover la expresión infantil a través de estos lenguajes y su apreciación como manifestaciones artísticas; y que conozcan y utilicen los recursos básicos para el desarrollo de actividades teatrales y plásticas en el aula.⁷

Como se ha hecho mención anteriormente, el programa correspondiente a la asignatura Educación Artística I, II y III, que se cursa en la Licenciatura en Educación Primaria, conforma al Plan de Estudios 1997, plantea los propósitos formativos indispensables para que el estudiante normalista pueda configurar sus criterios de valoración de las bellas artes y su función en el desarrollo integral del individuo; sin embargo, se ha podido observar que estos planteamientos no son tomados en cuenta en su totalidad, tanto por los formadores de docentes como por los mismos alumnos, terminando por hacer de esta asignatura un relleno “oficial” que se debe cumplir para acreditar el semestre.

B. Educación Artística, una necesidad para la formación docente inicial.

La Educación Artística es una asignatura que aporta importantes elementos para el desarrollo integral de los individuos, estimulando su creatividad e imaginación, fomentando las experiencias expresivas y sensibles de los educandos y ampliando sus horizontes culturales. Es complementaria y no accesoria dentro del contexto del sistema educativo nacional. Por medio de ella se tiende a proseguir la formación de carácter, el desarrollo de las

---

⁷ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales. Educación Artística I. p.9

capacidades en la construcción de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. También proporciona los incentivos adecuados para que el educando desarrolle su iniciativa, relacionando sus actividades artísticas con otras áreas del conocimiento y manifestaciones socio-culturales.

Todos los educadores sin excepción, estamos obligados a promover en el educando su desarrollo integral, su capacidad creativa, su libre expresión y para ayudarlo a comprender que forma parte de una cultura ancestral que el hombre creó a lo largo de la historia para satisfacer sus necesidades esenciales en un momento histórico y en un lugar determinado, la cual debe mantener y difundir como parte de su vida cotidiana.

El maestro procura a través de sus actividades educativas, la comprensión adecuada del sentido y carácter social de las diferentes disciplinas artísticas en sus manifestaciones espontáneas, tradicionales y populares, ya que éstas como expresiones culturales relacionadas con los procesos educativos, le ofrecerán al educador, conceptos, recursos, herramientas y una forma de visualizar el mundo y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual tanto él como los estudiantes son los actores principales.

Es importante la presencia de la asignatura de Educación Artística en la escuela, ya que se cree esencial para la formación integral del individuo, pues tiene el propósito de relacionar los conocimientos y experiencias del mundo afectivo del educando con los elementos principales de la comunicación. Además, resulta importante que por medio del desarrollo de esta asignatura abra las sensibilidades malconformadas por el devenir de nuestra historia, plagadas de dominaciones, para reconocer los fundamentos reales de la cultura

y para valorar la importancia que tiene como recurso poderoso para enfrentar los problemas que nos presentan día a día.

Con este enfoque podremos entender mejor la relación profunda que une las diversas expresiones de nuestro patrimonio cultural y que forma la trama insustituible en que descansa el potencial civilizatorio de nuestra sociedad. En este nivel, se vinculan las creaciones artísticas de cualquier época, con las muestras de piedra y madera, en los textiles y arquitectura, en la danza y el canto, en los gestos.

Es importante liberar a las nuevas generaciones del pensamiento dominador, para que sean capaces de crear y construir un futuro propio. Esto exige un cambio de actitud, ante todo un cambio de mentalidad, otra manera de entender el significado que tienen las disciplinas artísticas dentro del proceso educativo, una nueva capacidad para reapropiarnos de lo nuestro, de lo que siempre ha estado ahí.

En la Escuela Normal de Educación Primaria, a pesar de contar dentro del currículum con un espacio para las artes, no se percibe la importancia que la Educación Artística tiene para el alumno normalista al configurar criterios para su propio desarrollo integral, y con ellos propiciarlo en sus futuros alumnos; tal vez, porque son tomadas como actividades de relleno, no complementarias como en un principio deben ser tratadas.

Si la educación artística en la escuela primaria tiene como propósito fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro; así como contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión,

utilizando las formas básicas de esas manifestaciones, entonces, es sumamente importante que los cursos de Educación Artística I, II y III que se imparten en la Escuela Normal, se desarrollen adecuadamente para que los alumnos normalistas comprendan la importancia de esta asignatura para el desarrollo integral de los individuos y obtengan los elementos básicos que les permita promover y conducir la expresión y la apreciación artística en los niños y niñas de educación primaria.

Asimismo, es importante que, mediante las actividades que se realicen en los cursos, los estudiantes normalistas encuentren motivación que los lleven a experimentar el gusto por el arte, tanto en el plano de la apreciación como en el de la exploración de sus propias capacidades expresivas a través de los lenguajes artísticos.

Al considerar que la tarea del formador de docentes es ir más allá de facilitar conocimientos, que es propiciar la necesidad de adquirir criterios direccionales que los conduzcan a revalorar el significado esencial de las disciplinas artísticas con la finalidad de que sirva para sensibilizar al docente en formación acerca de la importancia de éstas en el proceso educativo, además de adquirir información de las manifestaciones artísticas, contribuye a su formación personal, estimulando su manera de pensar, su memoria e imaginación.

Por tal motivo, se considera importante reflexionar acerca de la necesidad de establecer vinculaciones del desarrollo de las actividades en la educación primaria con la formación inicial de docentes, ya que se piensa un factor para su superación e integración personal y profesional.

La educación artística que recibe el maestro común y la práctica o capacitación que realiza en la escuela normal no incluye una comprensión real del arte infantil como requisito para recibir su título. El arte tiene mayor importancia en el desarrollo integral del individuo del que se le ha asignado hasta el presente. Mientras no logremos como docentes desprendernos de lo tradicional y no comprendamos la función de las artes en la especie humana, seguiremos asignando un papel sin importancia a la educación artística en la escuela.

Al plantear esta problemática se tiene en claro los límites en los cuales se podría actuar para procurar una investigación más profunda: el grupo de quinto semestre de educación normal, creando la necesidad de analizar: ¿Cuál es la importancia de la Educación Artística para el docente en su formación inicial al configurar los criterios para el desarrollo integral del individuo?

C. Objetivos de la investigación.

Tomando en consideración el cuestionamiento anterior, nos lleva a plantearnos objetivos que nos permitirán conformar la totalidad de lo deseado, expresando el propósito general así:

Conocer la importancia que la Educación Artística tiene para el docente en su formación inicial al configurar criterios para el desarrollo integral del individuo.

De este propósito se derivan otros particulares que nos guiarán y proporcionarán elementos para el logro del mismo:

- Investigar el significado que tiene para los alumnos-maestros la educación artística que se imparte en la ENU.
- Averiguar si los formadores de docentes proporcionan a los alumnos elementos que les permitan descubrir, redescubrir y desarrollar el aprecio por las bellas artes.
- Conocer las relaciones existentes entre las disciplinas artísticas y la educación escolar, según criterios del alumno de la ENU.
- Reconocer la importancia que los alumnos-maestros le dan al desarrollo integral del individuo a través de la inserción de actividades artísticas en el proceso educativo.

D. Metodología

Este trabajo de investigación nos condujo a definir el modelo de estudio que orientó y arrojó los medios necesarios para valorar la importancia que la educación artística tiene para el docente en su formación inicial al configurar criterios sobre el desarrollo integral del individuo.

De acuerdo a lo planeado, se realizó el trabajo con el método etnográfico que se ajusta al quehacer cotidiano del profesor.

Duignan señala que *“La etnografía tiene como propósito descifrar el significado de la conducta”*⁸

---

⁸ Elsie, Rockwell. La relación entre Etnografía y Teoría de la investigación Educativa. Material de apoyo de la MEDC.

En los estudios etnográficos se enfatiza la consideración de las acciones cotidianas, para poder describir profunda y detalladamente el fenómeno educativo en su estado natural, tal y como aparece en sus ambientes específicos.

La etnografía en el campo educativo, permite que los resultados contribuyan a mejorar las prácticas escolares, ya que se analizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, las consecuencias intencionales y no intencionales de lo observado, comunicando la complejidad de los fenómenos educativos y posibilita a la vez, una conceptualización que precisa sus expectativas respecto de lo que las escuelas, entorno familiar y otras instancias sociales pueden hacer para orientar y mejorar la educación.

La etnografía contempla a las escuelas a través de los ojos de los profesores y de los educandos, por ello, las categorías y la hipótesis de la investigación se construyen y modifican a lo largo del estudio. Se destaca de esta forma la comprensión subjetiva del actor de un determinado escenario como puede ser la escuela.

Peter Woods, dice que la etnografía se aprende a hacer en la medida que se hace, que no se tienen que plantear necesariamente una hipótesis previa, sino que se van formulando hipótesis tentativas, a partir de las cuales se recoge la información adicional, objetiva y crítica.

Según Peter Berger y Thomas Luckman, la realidad se presenta como:

Un mundo intersubjetivo que se comparte con otros. Es un mundo con significados y significantes, en donde se van creando conceptos, valores y actitudes que se comunican a otros y entre otros, intervienen las ideas, sentimientos, cultura,

*formas de pensamiento que se van introduciendo en la vida de cada humano, transformándolo.*⁹

La clasificación e interpretación de los elementos subjetivos en el proceso de la investigación, así como la lógica informal de la vida cotidiana dieron sustento para hallar una lógica en los encuentros sociales que se producen en la ENU. Es la etnografía con sus características, dimensiones: inducción, generación, construcción, subjetividad; y su metodología de proceso, una de las formas más accesibles para estudiar la vida humana, reconstruyendo e interpretando la realidad de los hechos que representan la conceptualización del mundo de los sujetos investigados.

En la investigación etnográfica es necesario que el investigador entre en el mundo de los propósitos, los sentidos y las actitudes, comprendiendo a los sujetos involucrados e interpretando sus intereses, sus respuestas, sus conflictos y el desarrollo integral de su persona.

En este trabajo de investigación etnográfica se utilizó la técnica de observación asistemática, que se refiere siempre a un comportamiento dotado tanto de un sentido subjetivo como de una significación social objetiva, es decir, la subjetividad de observación, comprensión o interpretación del observador, y la significación social de los hechos y comportamientos que se dan.

También se utilizaron los procedimientos de observación sistemática, que por el contrario trabajan con categorías muy estructuradas y hacen referencia sólo a procesos de comportamientos concretos y que tienen lugar en situaciones sociales definidos con mucha precisión.

---

⁹ Peter, Berger y Thomas Luckman. La Construcción Social de la Realidad.

Al respecto de las técnicas utilizadas en la etnografía Judith Preissle y Margaret D. Lecompte indican que:

La etnografía creó o desarrolló un conjunto de técnicas, entre las que destacan: la inmersión del investigador participante o no –en la vida de la comunidad estudiada, el reporte físico de los límites de esta comunidad; la observación intensiva de las modalidades de interacción; las historias de vida; la utilización de informantes clave; el aprendizaje del idioma nativo y su interpretación como sistema de símbolos; la descripción precisa y minuciosa de la organización espacial de la comunidad; y finalmente, el intento de descubrir cómo conceptualizan todo esto- que no es otra cosa que su vida social.¹⁰

El empleo de la metodología etnográfica en esta investigación propició el uso de este tipo de técnicas que actualmente son utilizadas por sociólogos, psicólogos, antropólogos y pedagogos interesados en el ámbito educativo.

Particularmente, en el proceso de recoger los datos, se utilizó el diario de campo, que es un instrumento que se utiliza a menudo en este tipo de investigación, porque se juzga valioso, aún cuando no se efectúe una observación participativa, razón por la que al llevar a cabo los registros se tendrán en cuenta los consejos que el modelo dinámico de registro de las observaciones propone para reproducir los siguientes aspectos:

1. *El observador participante desarrolla su actividad a partir de un espacio y un tiempo situado y fechado. El diario debe reconocer este fenómeno y la secuencia de intenciones del proceso enseñanza-aprendizaje que tiene como punto de partida un arbitrario histórico y como punto de llegada, que en ocasiones no es más que el puerto lejano de Itaca, el hogar de los Héroe; es decir, el proceso enseñanza-aprendizaje no está escrito aún, sino se va dando, y conforme a ello y al registro minucioso que se haga, el observador llegará a su conocimiento después de un análisis profundo.*

2. *La observación participante registra en cada sesión el material en forma crónica, de todo lo que ocurre, aportando información sobre situaciones, incidentes, acontecimientos que rodean la práctica educativa cotidiana, o bien, registra los emergentes, es decir, las participaciones de los integrantes, ciñéndose a aquellos que por sus manifestaciones son indicadores de situaciones claves para dar un sentido al movimiento grupal.*

3. *El diario de campo registra secuencias de información, que al ser concreciones del presente situado aquí y ahora, en la breve diacronía de un curso semestral o anual, muestran episodios de la integridad de su objeto. No se puede distinguir de una sola vez con claridad el conjunto de indicadores que construyen cada situación educativa, haciéndola general y específica.¹¹*

---

¹⁰ Judith, Preissle y Margaret Lecompte. Diseño cualitativo e investigación educativa. P. 125

¹¹ Boris, Gerson. Observación Participante y Diario de Campo en el Trabajo Docente. P.17

Dada la extensión de la problemática planteada, se buscó el apoyo de otras personas y se recurrió a la técnica de pláticas y entrevistas espontáneas que surgieron, en muchas ocasiones, en el desempeño del trabajo de investigación, así como la utilización de una encuesta y una escala situacional.

La entrevista, en términos generales, es la interrogación de una persona, sobre un tema determinado por un entrevistador. William J. Coode y Paul K. Hall nos dicen que *“siendo un proceso social, la entrevista puede llevarse a cabo como una conversación para la obtención de datos precisos, confiables y válidos, siempre que sea un proceso de acción recíproca, que los dos (entrevistado y entrevistador) tengan como interés común la investigación, o sea el proceso de obtener información”*¹²

Fue necesario tener en mente que la investigación etnográfica requiere de tiempo y dedicación, además de que se tenía que desprender de los supuestos y deducciones realizadas previamente para apegarse a los requerimientos metodológicos y así centrarse en la observación, descubriendo un fenómeno real que se da en la Escuela Normal.

---

¹² UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. Antología de Seminario. P. 93

II. CARACTERIZACION DEL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para tener conocimiento de la comunidad en donde se encuentra inmersa la problemática planteada en el presente trabajo de investigación, se tuvo primero que realizar una investigación bibliográfica para conocer con detalle la ubicación del contexto social. A continuación se describe tanto la comunidad macro como la micro a la que pertenece el objeto de estudio, bajo los subtítulos:

A. La comunidad educadora.

En la vida social, la educación no está confiada exclusivamente a la escuela sino también a la influencia del ambiente. El individuo va de un lado para otro, se entremezcla en la vida social, en ella actúa y de ella participa y gracias a una insensible asimilación de los fenómenos que se desarrolla en su alrededor, paulatinamente se ajusta a su ritmo y poco a poco va siendo confortado dentro de los moldes o cánones reverenciados por el grupo en cuyo seno alienta diaria convivencia que lo induce en las prácticas, costumbres, creencias e ideas: come, viste, se alberga y habla como el grupo.

En ocasiones que el interés o la necesidad lo demandan, los mayores muestran y explican a los más jóvenes cómo deben conducirse en determinadas circunstancias, enseñando así para la vida por medio de la vida, concluyendo por incorporar en su persona las características culturales del mismo, incluso las aspiraciones e ideales predominantes; hacen suyas sus maneras y creencias.

Dentro del proceso de desenvolvimiento social, ciertos aspectos culturales tales como la ciencia con sus invenciones se desarrolla a ritmo acelerado, mientras que otros rasgos se asientan, entre ellos el régimen familiar, la religión, el gobierno y la organización social, muestras de cultura que se resisten al cambio o cambian más lentamente.

Nuestras comunidades tienen su técnica que estiman satisfactoria, sus hábitos normativos de vida, su moral que creen insuperable, su concepción especial del mundo y de la sociedad, tiene su personalidad que impregna la vida del conjunto e influye decisivamente en la conducta del niño y del joven.

“El ser humano en proceso de desarrollo se interrelaciona no sólo con un ambiente natural determinado, sino también con un orden cultural y social específico, mediatizado para él por los otros significantes a cuyo cargo se halla”¹³

En este trabajo de investigación, el objeto de estudio se encuentra inmerso en la comunidad denominada Yucatán, una de las tres entidades que forman el elemento peninsular yucateco. Ocupa la porción norte y comprende menos de la tercera parte de la extensión territorial de la península. El Estado de Yucatán limita al norte con las aguas del Golfo de México; al este y al

---

¹³ Peter, Berger y Thomas Luckman. Op. Cit. p. 68

sureste, con el estado de Quintana Roo y al suroeste con el estado de Campeche. Su extensión superficial es de 38,508 kilómetros cuadrados. La densidad de su población es de 18.5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Dos son los idiomas que se hablan en Yucatán: el español y el maya. El español es hablado por los habitantes de las poblaciones urbanas y por los de algunas comunidades agrarias. Puede asegurarse que más de la mitad del total de la población yucateca habla este idioma. El maya que fue el idioma primitivo de los pobladores de Yucatán, aún se habla en todas las zonas habitadas por los yucatecos. Muchos campesinos hablan ese idioma y el español; incluso en algunas escuelas públicas se imparten clases de maya con el propósito de rescatarla y hacerla prevalecer en las nuevas generaciones.

La religión de Zamná y de Kukulcán, practicada por los antiguos mayas, fue sustituida por la religión católica, impuesta por los conquistadores españoles. Actualmente, la libertad de culto ha dado motivo para evitar el fanatismo religioso. Sin embargo, la religión que más se practica es la católica.

En esta comunidad yucateca como en muchas otras, la escuela trata de introducir nuevos conocimientos, nuevas ideas, hábitos y costumbres y por ello se está tan acostumbrado a identificar la escuela con la educación, que muchas personas titubean en aceptar que la educación es en parte considerable una función espontánea y propia de la sociedad, con igual título que las costumbres y el lenguaje.

La educación tiene ante sí dos tareas:

1ª. Transmitir a niños y jóvenes la cultura y los instrumentos de la misma, o sea, la vieja tarea tradicionalmente atribuida a la escuela como función exclusiva.

2ª. Afinar o mejorar la cultura heredada de una generación a otra por acumulación histórica, moviendo a la par aspectos retardados de cultura y por consiguiente imprimiéndoles mayor aceleración para ponerlos a tono con aquellos que marchan de prisa y sufren a veces alteraciones instantáneas y radicales, esta segunda tarea afecta a la comunidad por entero, a la nueva generación y al sector ya maduro e influye, para ser claros, el adelanto del lenguaje, la ciencia, no menos que el cambio en las costumbres y la técnica, el arte, que es lo que nos ocupa en esta investigación; las concepciones, las instituciones y los ideales que caracterizan a cada comunidad particular.

En consecuencia, la escuela habrá de empeñarse en un eficaz servicio de acción social que afronte la capacitación de la comunidad tomada por entero, con el propósito de mejorar el estado cultural actual, organizándola, poniendo en marcha los aspectos estancados, acelerando el desarrollo integral de las poblaciones y desenvolvimiento al efecto las capacidades y poderes vitales, así como los propios recursos materiales del individuo, la familia y la sociedad.

Al perseguir funcionalmente la transformación del medio, incluso la capacitación de los adultos, se intenta aprovechar el espontáneo y formidable poder de la comunidad educadora para elevar a ésta a condiciones mejores de vida.

B. Reconocimiento de la comunidad y el dominio del medio.

Reconocer el ambiente que rodea el plantel escolar donde se realiza la investigación, es importante para tener una visión del por qué, cómo, para qué se presentan ciertos fenómenos cotidianos. Por tanto, es necesario observarlo detenidamente, describirlo e interpretar sus acciones dentro y fuera del ámbito escolar o institucional.

La Escuela normal de educación primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña, se ubica en la Unidad habitacional Revolución “Salvador Alvarado” mejor conocida como Tapetes o Cordemex, al norte de la ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán.

En esta institución laboran 28 maestros de base y 2 de contrato, así como 9 auxiliares administrativos y 8 oficiales de servicio. Del total de maestros frente a grupo 5 tienen el grado de Maestro, 16 tienen el nivel de licenciatura en diversas áreas del conocimiento, 2 son profesores de educación primaria, 1 química, 1 técnico radiólogo, 2 bachilleres y 1 con el nivel de doctorado.

En esta escuela normal se atienden 274 alumnos, de los cuales 210 son mujeres y 64 son hombres, distribuidos de la siguiente manera en los cuatro grados que comprende la carrera: en primer grado hay 12 hombres y 46 mujeres, haciendo un total de 58 alumnos; en segundo grado existen 21 varones y 50 mujeres, es decir, 71 en total; en tercer grado se atiende a 67 alumnos, 13 hombres y 54 mujeres y, en cuarto grado hay 17 hombres y 61 mujeres que conforman el total de 78 alumnos-docentes.

Para iniciar el trabajo, el campo de investigación fue definido a partir de los grupos de alumnos que llevan la asignatura de educación artística, de manera que se pueda facilitar el proceso de la investigación y la realización de los objetivos propuestos. Así que se decidió trabajar con un grupo de 34 estudiantes normalistas pertenecientes al quinto semestre, elegidos después de haberles aplicado a todos los alumnos que llevan la asignatura, una encuesta con variables como edad, sexo, nivel económico, apreciación selectiva de actividades artísticas, apreciación de actividades artísticas dentro de la población, conocimiento de diversos tipos de danzas, música, ritmos, obras teatrales, etc. Con esto se buscó saber si los estudiantes, en su interacción con sus semejantes en torno a algunas actividades artísticas, asume actitudes que promuevan su propio desarrollo integral y qué tanto influye su edad y entorno sociocultural.

Del total de alumnos del grupo con los que se trabaja en la investigación, el 82% son mujeres y el 18% son hombres, de los cuales el 47% tiene 20 años de edad, el 23% tiene 21 años, el 12% tiene 22 años; el 9% tiene 25 años; 3% más tiene 19 años, otro porcentaje igual tiene 23 y 26 años de edad.

Estos estudiantes pertenecen a familias de mediano y bajos recursos económicos, pudiéndolo constatar en las encuestas donde expresan la ocupación de su padres y el sueldo aproximado que perciben: de las 34 familias, 7 jefes de familia son empleados de gobierno (profesores y administrativos), 7 son empleados de empresas privadas, 15 realizan oficios por su cuenta, 2 son jubilados y 1 es ama de casa. Cabe recalcar que del total, 4

jóvenes estudiantes sólo cuentan con el apoyo materno y sólo 6 cuentan con padres profesionistas. (ver anexo 3)

En cuanto a la apreciación selectiva de las actividades artísticas en la escuela normal, tales como festivales dancísticos y teatrales, el 3% menciona que no gusta participar ni verlas; el 56% no gusta participar pero sí las ve y el 41 % de los alumnos-docentes (en su gran mayoría mujeres) gustan participar en las diversas manifestaciones artísticas que se presentan en la escuela, pudiendo ser también exposiciones de trabajos plásticos.

Ahora, la apreciación que los estudiantes normalistas tienen con respecto a las actividades artísticas en la población el 82% acude a disfrutar de diversos espectáculos populares como las vaquerías, la presentación de conciertos musicales, etc.; el 15% participa en ellas y como ya se mencionó el 3% no gusta de participar y/o verlas. (ver anexo 4)

La gran mayoría de los participantes en la investigación poseen pocos conocimientos acerca de los diferentes tipos de danza, teatro, música y demás expresiones artísticas como la plástica, la pintura, el dibujo, la cerámica, la escultura, el tallado, la serigrafía, entre otras. Así como también demuestran poco interés por conocer suficientemente dichas manifestaciones para promoverlas con su participación activa; sin embargo, se pudo detectar que la mayoría siente gusto por las tradiciones de su pueblo.

De modo general, salta a la vista que es necesario que la escuela se estructure y funcione como una sociedad donde la vida discurra similarmente a la de la comunidad mayor que mediata o inmediatamente la envuelve, tal como

se plantea en el enfoque curricular. *“La educación artística en la escuela se basa en el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad de los alumnos”*.¹⁴

Si la escuela ha de ser una comunidad vitalmente estructurada en función del ambiente social, precisa que la escuela lleve y muestre en su propio seno las condiciones normales de la sociedad actual y las posibilidades de su transformación y rescate de sus valores culturales a través de sus manifestaciones artísticas más significativas.

Para que esto último se de en la realidad en que se vive: escuela, familia, comunidad, es necesario que el que realiza la acción docente, actúe como un orientador y coordinador de las actividades artísticas de tal manera que enriquezca y supere en la práctica cotidiana las deficiencias que los planes de estudio puedan tener, adaptándolos a la realidad, a los intereses de los educandos y a las circunstancias de la comunidad, aportando sus experiencias y sus ideas. El será quien resuelva con imaginación, sensibilidad e iniciativa los problemas o carencias que se presenten en su trabajo docente.

C. Factores que influyen en la Educación Artística

Es claro que las finalidades expuestas en un programa educativo, en este caso, de educación artística, pueden modificarse, si se quiere radicalmente, pero lo que nunca ha de hacerse es prescindir de ellas y trabajar a ciegas, guiados por la rutina o impelidos por la improvisación. Cada actividad debe tener una meta que propicie el desarrollo en los alumnos de habilidades

---

¹⁴ SEP. Libro del Maestro de Educación Artística. P. 28

cognitivas como la atención, la concentración, el análisis y la interpretación; dándoles la oportunidad de conocer y manejar su cuerpo; permitiéndoles la autorrealización y la confianza en sí mismos, así como la disciplina y la cooperación dentro del grupo al que pertenecen.

El formar maestros no es cosa fácil, hay que atender no sólo a la enseñanza de materias aisladas, sino procurar vincularlas en todo momento con la vida cotidiana del educando, vertiendo sentido de unidad, integración y de organicidad. Según la autora de este documento, las asignaturas no han de ser extrañas entre sí, sino partes de un todo y esto se pierde con meros añadidos.

La educación artística como acción es fundamental e integradora, está encaminada a desarrollar las facultades del ser humano, encuentra en su campo, diferentes quehaceres que favorecen o propician el alcanzar las metas propuestas.

Es penoso ver que una actividad que es de gran importancia como lo es la educación artística en la formación integral del individuo, sea siempre relegada por una u otra causa. Entre los factores negativos se puede mencionar:

- El desinterés que demuestran la mayoría de las autoridades educativas haciendo que los esfuerzos realizados por los maestros conscientes de su labor, decaiga en perjuicio de la propia educación, ya que relegan responsabilidades hacia los directores de los planteles y éstos alegan en muchas ocasiones carencias económicas para darle un buen desarrollo a esta disciplina.

- Algunos directivos al obtener su cargo, se olvidan que el maestro debe estar en constante actualización y eso hace que dispongan en forma negativa la labor docente estrictamente dentro del aula.

- La falta de maestros realmente comprometidos con su labor, ya que muchos creen que las actividades artísticas son sólo cuestión de llenado de tiempos establecidos por el sistema educativo.

- Los prejuicios que algunos padres de familia ejercen en contra de este tipo de educación, motivados por atavismos creados bajo el nivel educativo en que se han desarrollado debido a circunstancias en las cuales, a veces no son directamente responsables. Caso concreto, es pensar que el que practica actividades artísticas siendo del sexo masculino, tiende a ser amanerado.

Estos factores y algunos otros que seguramente existen y no se mencionan aquí, influyen grandemente en el interés del alumno, haciendo que éstos mantengan actitudes de indiferencia hacia la Educación Artística, demostrándolo al negarse a participar en cualquier evento cultural que se desarrolle en la escuela o fuera de ella.

En la escuela, la enseñanza de la manifestaciones artísticas es de gran importancia, puesto que cumple una gran función educativa y formativa del educando como se puede observar en los siguientes factores positivos:

- Desarrolla las cualidades del alumno mediante actividades propicias que incluyen la percepción, ya que percibir permite adquirir un conocimiento a partir de los datos suministrados por los sentidos. El ser humano desde que nace construye conceptos con base en la vista, el tacto, el

oído, el gusto y el olfato. Dichas construcciones permiten el desarrollo del pensamiento y otras estructuras mentales complejas. En este sentido cabe entender la facultad perceptiva como una fuente para el desarrollo de la mente y el cultivo de diversos modos de aprehender el mundo.

- Da seguridad al individuo para valerse por sí mismo ante la sociedad, puesto que con el desarrollo de actividades artísticas los educandos diversifican y enriquecen su percepción, mirando detenidamente, escuchando con atención, sintiendo su cuerpo y poniendo en contacto al individuo con aspectos de la realidad que de otra manera posiblemente pasarían inadvertidos.

- Brinda a la colectividad la recreación por medio de conciertos, festivales, recitales, etc., vinculando el arte con la cultura y, con ello, se propicia el desarrollo de la sensibilidad, referida como la capacidad de experimentar y reconocer una amplia gama de sensaciones, emociones y sentimientos que se ponen en juego con dichas actividades.

- Ayuda a la formación integral del individuo con el fin de que sirva eficaz y positivamente a la comunidad, puesto que en su realidad enfrenta situaciones que lo llevan a poner en práctica su creatividad, a producir ideas que, por lo menos para los educandos, resultan novedosas. No debemos olvidar que en todos los ámbitos sociales hay personas creativas: matemáticos, músicos, biólogos, artesanos, educadores... porque la creatividad es la capacidad que tienen todas las personas para resolver problemas o enfrentar situaciones imprevistas.

- Relaciona los conocimientos y experiencias del mundo afectivo del alumno con los elementos esenciales de la comunicación, ayudándole a ser más cooperativo, al instaurar nuevas formas de comunicación mediante los lenguajes artísticos.

La educación artística es mucho más importante de lo que se cree en la actualidad, ya que como se ha mencionado, su función integradora a través de las artes propicia un buen desarrollo de la persona humana.

III. LA FORMACIÓN DOCENTE Y LAS ARTES.

Hablar de formación docente nos remite a la situación sui géneris de la profesión educativa, la cual se desarrolla desde sus orígenes en el espacio escolar, ya que surge en las escuelas para desenvolverse y reconstruirse en la escuela misma.

La formación de profesores, por otra parte nos remite necesariamente a la propia práctica educativa que, si bien no puede observarse fuera de sus determinantes históricos, por su naturaleza se desenvuelve como respuesta inmediata y directa a los requerimientos del presente. La formación docente no ha sido insensible a las demandas del cambio y renovación que plantea la sociedad actual por diferentes frentes, tales como la innovación tecnológica y la irrupción de los medios de comunicación en la función educativa.

Con el nombre genérico de “formación docente” se designan las funciones de formación inicial, la cual se puede describir brevemente de la siguiente manera *“preparación profesional para la docencia (especializada en algún nivel o área educativa) con obtención de un título de licenciatura que avala el ejercicio de la misma”*.¹⁵

---

¹⁵ Bárbara, Greybeck. Reflexiones acerca de la formación docente. P.18

En la trayectoria de formación docente, es necesario aprender cómo es el desarrollo emocional, social y cognoscitivo del alumno, así como el papel que juegan los factores culturales y ambientales en sus posibilidades de aprendizaje. Los futuros docentes (formación inicial) necesitan entender la relación entre el lenguaje y el aprendizaje y la manera en que los alumnos construyen el conocimiento a través de sus interacciones; necesitan asimismo identificar las diferencias en las diversas edades o etapas de desarrollo humano y estar conscientes de la relación entre esas diferencias y el proceso de aprendizaje.

No obstante, es todavía más importante la formación en la cual el mismo docente en su programa de formación, aprende estos principios. Necesita experimentar en su proceso formativo las posibilidades de resolver problemas, autorreflexión y el descubrimiento de particularidades dentro del universo de generalidades.

Carr y kemmis señala al respecto: *“Los profesores necesitan de un cierto apoyo, el trabajo de pasar del análisis crítico a la actuación, exige un esfuerzo sostenido y el compromiso de emitir juicios profundos, rigurosos y realistas”*.¹⁶

En muchos casos, los alumnos salen de los programas de formación sin haber asimilado los aspectos teóricos y por lo tanto, para el ejercicio de su profesión, dependen de su conocimiento y vivencias previas con respecto a la enseñanza. Es decir, las raíces de su esquema se sedimentan en las experiencias que tuvieron con sus profesores de educación básica.

---

¹⁶ Carr y Kemmis. Teoría Crítica de la Enseñanza.

Por otro lado, en los programas de formación docente, los paradigmas antiguos se pueden confrontar, sin embargo, para lograr un cambio, el programa ha de permitir a los alumnos la oportunidad de examinar sus propias creencias en cuanto a la enseñanza. La autorreflexión ha de incorporarse como parte esencial del programa de formación, no obstante, ésta se logrará sólo si es requerida por los formadores a través del aprendizaje activo, en función de la proyección de las artes en formas de bitácoras, diarios, reportes, esquemas, etc.

Con esto, en el transcurso del programa de formación docente, los alumnos podrán reflexionar constantemente acerca de su propio desarrollo. En la práctica analizarán sus métodos para determinar si son consistentes con los fundamentos teóricos que estén estudiando y con las características que ellos mismos crean importantes para la enseñanza eficaz.

Así un programa de formación docente inicial, tendrá más posibilidades de ser eficaz si incluye los elementos de autorreflexión, la oportunidad de observar y trabajar con varios profesores expertos en el aula, el conocimiento de los fundamentos del desarrollo infantil y el aprendizaje humano, la colaboración entre compañeros y la utilización de algunas técnicas que las disciplinas artísticas ponen a su alcance para vincularlas con otras líneas de la enseñanza.

En el proceso de dar a conocer el arte, el factor más importante es el propio maestro. Si logramos imaginar un maestro de escuela primaria con muy pocas condiciones para esa tarea, indudablemente nos lamentaremos por la suerte de los niños que tenga a su cargo; sin embargo, nos consolará que, por

lo menos, los niños obtendrán algún beneficio del material de lectura y que hasta es posible que alcancen cierta competencia aritmética.

En el terreno del arte, en cambio, el daño puede ser serio. El componente básico en el arte proviene del propio educando, esto es incuestionablemente cierto. Sobre el maestro recae la importante tarea de crear una atmósfera que conduzca a la inventiva, a la exploración y a la producción. En las actividades artísticas es, pues, peor tener un mal maestro que no tenerlo.

Existen formas apropiadas mediante las cuales el maestro puede proporcionar la atmósfera conveniente para las actividades creadoras. Hay modos de organizar las condiciones ambientales para lograr que sean óptimas en ese sentido. El docente debe ser una persona cordial y amistosa; flexible y democrático.

Dado que un trabajo artístico no es la representación de una cosa, sino más bien de las experiencias que tenemos con la cosa, y puesto que esas experiencias cambian no sólo de año en año, sino de un día para otro, la expresión artística llega a ser un proceso dinámico, en perpetua transformación.

También el profesor debe ser una persona flexible, capaz de abandonar sus planes y de capitalizar el entusiasmo y el interés de los niños; su capacidad para ser cordial, amistoso y democrático será la que permita al educando tener la oportunidad de expresarse libremente tanto en la expresión verbal como en el terreno del que hacer artístico, pero también es importante que el maestro conduzca es flexibilidad en forma tal que la expresión se traduzca en un producto artístico.

En cierto sentido esto tiene dos facetas, pues no sólo se necesita la atmósfera propicia, sino que la canalización flexible de los sentimientos y emociones del sujeto y que su destreza perceptiva culminen en una forma artística, para que el proceso sea significativo.

Es importante recalcar, que el maestro debe identificarse con los niños que triunfan en sus intentos y que se expresan fácilmente. En alguna ocasión, se tuvo la oportunidad de observar y escuchar a un maestro que les decía a sus alumnos-docentes del segundo curso de educación artística *-los trabajos de este día no tienen ningún valor, pueden hacer lo que quieran con ellos... Se trataba de unos dibujos -incluso los pueden romper y tirar al bote de basura...* Indudablemente ese maestro no se identificaba con los estudiantes que tenía a su cargo. La autoidentificación de los educandos con su propio trabajo puede ser una experiencia significativa cuando el maestro logra identificarse con sus alumnos, de modo de promover la motivación adecuada y las condiciones ambientales convenientes para que se lleve a cabo una expresión artística exitosa.

*“Es mucho más importante reconocer y compartir con el sujeto que aprende la alegría de poder expresarse y el orgullo de realizar lo que desea, sin presiones ni críticas destructivas”.*¹⁷

Naturalmente que es imposible suponer que cualquier intento de motivación pueda ser apropiado para todos los alumnos. Todo depende de las necesidades individuales y, un maestro sensible sabrá captar cuándo esas diferencias adquieren importancia. El propósito de la motivación es hacer que el proceso de creación tenga significado para el sujeto y que no se le obligue a

dedicarse a un tópico en especial, es decir, que al estar motivado para aprender significativamente pueda establecer vínculos entre lo que hay que aprender y lo que ya sabe y con ello pueda utilizarlo en una situación concreta para resolver algún problema determinado con posibilidades de atribuir elementos y situaciones novedosas.

Es fundamental que tanto las necesidades generales como las específicas del niño sean comprendidas, pues sin esa base el maestro nunca podrá realmente llegar al alumno con su motivación.

A. Motivación y desarrollo.

Es necesario que el docente conozca bien al educando que quiere motivar. Hay ciertas características de cada edad que le hace diferente de las demás. No sólo es importante darse cuenta que lo que puede ser un atrayente material artístico para el niño de doce años puede resultar un confuso montón de cosas para el niño de primer grado, sino que es imprescindible comprender que, en cada etapa del desarrollo, el educando tiene una relación diferente con su ambiente. El interés que un joven estudiante normalista pueda sentir por el diseño estructural de un edificio, no será compartido por un pequeño de segundo grado, aún cuando ese tópico interese al maestro.

El placer que siente un joven cuando hace un cartel protestando por la imposición de un nuevo detalle en el uniforme de su escuela no hallará eco en

---

¹⁷ Víctor, Lowenfield y Brittain Lambert. El maestro de actividades artísticas. En Desarrollo de la Capacidad Creadora.

un niño de tercer grado, quien en cambio se deleita observando de cerca un gusano.

Quizá no resulte fácil identificarse con las necesidades de cada educando en particular, pero es importante que el maestro subordine sus deseos y se subordine él mismo a las necesidades de los alumnos con los que trabaja.

Un maestro sensible y preparado podrá comprender las experiencias que son satisfactorias para el estudiante, y se identificará con el educando, participando del descubrimiento que se realice en el proceso.

Sin embargo, no sólo es imprescindible que el docente se identifique con las necesidades generales de los educandos, sino que debe ser capaz de descubrir las necesidades específicas de un individuo en particular.

Algunos de los alumnos normalistas con los que se trabajó en esta investigación opinaron al respecto:

...hemos encontrado niños que están tan inseguros que tienen temor hasta de trazar una línea en una hoja, a menos que el maestro le diga que está bien lo que hace.

Otros alumnos opinan que *esos niños que sufren de inseguridad, no pueden dibujar o no saben cómo hacerlo y necesitan aún más de la ayuda del docente y más experiencias artísticas...*

Si el niño dice que no puede expresar sus sentimientos o emociones en el papel, esa es una afirmación que no se puede contradecir. Hay niños que viven tan ajenos al mundo que los rodea que se sienten completamente

desorientados, a menos que se les proporcione una guía y una dirección bien precisas.

Tal como señalan Víctor Lowenfeld y Lambert Brittain: *“El problema consiste en hacer que el niño tome conocimiento más activo de sí mismo como parte del ambiente y estimular su capacidad para esa toma de conciencia”*.¹⁸

La motivación particular variará de acuerdo con la edad del educando. Los más pequeños necesitarán más estimulación física y algunas veces será conveniente hacerle realizar los movimientos que tendría que hacer.

Es importante lograr que esta motivación tenga sentido para el educando y estimule sus experiencias sensoriales, lo que ha visto y sentido, a la vez que permita poner en evidencia la contribución del niño, cualquiera que sea la actividad desarrollada.

Aunque no se tengan muchos educandos inseguros en la clase, es de vital importancia que los alumnos muy retraídos, que tienen mucha dificultad en relacionarse en forma significativa con el ambiente, reciban especial atención en el terreno artístico. Esta es una parte del programa escolar que puede basarse realmente en las propias experiencias del educando, y cualquier motivación debe ser de tal naturaleza que permita la oportunidad de lograr un desarrollo integral satisfactorio.

B. Función de las artes en el individuo.

Es a través del sistema sensorial que un sujeto aprende a abstraer conceptos sensoriales del mundo que lo rodea. *“La experiencia gustativa del dulzor es*

*anterior a la palabra dulce. Está unida al concepto*¹⁹. La experiencia que adquiere un individuo es anterior al concepto verbal que pueda manejar. Este proceso de abstracción es un ejemplo del uso constructivo de la facultad de aprender. Estas construcciones se llaman conceptos y cuando se unen con otras permiten al sujeto comprender el ambiente en que vive, o predecir sus patrones de probabilidad al regular su interacción con él.

Este proceso está en la raíz del arte y forma base del conocimiento humano. Es el proceso que permite al individuo mantener un equilibrio con el mundo cambiante.

La cultura en que se vive juega un papel importante en la formación de conceptos. En la sociedad occidental los números y las palabras ocupan un lugar de atención, especialmente en la escuela. Otra formación de conceptos recibe poca atención, sin embargo, en todas las culturas la calidad y variedad de formas en las cuales el pensamiento humano encuentra su expresión, son más amplias que las que se presentan en los programas escolares. Esas formas, esos recipientes de la memoria, son sistemas de símbolos. Son los instrumentos a través de los cuales las imágenes individuales se transforman en formas públicas para compartir con otros.

La habilidad para lidiar con esos sistemas de símbolos requiere que el individuo se convierta en un literato dentro de su propia estructura, nos referimos a que la danza, la música, las artes visuales, el drama, al igual que la aritmética y la lengua escrita y hablada, son formas de expresión con una

---

¹⁸ Idem. P. 102

¹⁹ W. Elliot, Eisner. La función de las artes en la especie humana. En Educación, núm 57. pp. 210

sintaxis, una gramática y una arquitectura de organización. En este sentido cada una de las artes puede considerarse como una lengua, tanto como uno considera la lengua como un vehículo para expresar el pensamiento.

La gente empieza a ver artísticamente cuando se le da la oportunidad de aprender a mirarse artísticamente. Aprende a escuchar musicalmente cuando se le da la oportunidad de aprender a escuchar los ritmos y las melodías que llamamos música. Aprende a experimentar con el arte del movimiento cuando tiene la oportunidad de aprender cómo se baila.

Las potencialidades de la mente humana no se desarrollan sólo dentro de un ambiente fértil, sino en la interacción con ese ambiente. Aunque las artes pueden integrarse, cada una por sí sola es única. Y aquello que aprendemos por medio de la poesía no tiene equivalente literal en la prosa. Lo que aprendemos en la prosa no lo podemos duplicar en una pintura, y lo que aprendemos en una pintura no lo podemos duplicar en la danza. Cada uno de los símbolos tiene una función única.

A través de las artes visuales nos preguntamos cómo se ve el mundo; en la música, cómo suena; a través de la historia, qué ha ocurrido en el pasado; en la física, cómo está organizado, y a través de la poesía, cómo se expresa lo inefable.

*“Cada sistema de símbolos provee una armadura de referencias, una plataforma donde la necesidad que tiene el hombre de conocer se satisface”.*²⁰ La habilidad para pensar musicalmente toma forma en el contexto de nuestra imaginación con los patrones de sonido, tiempo, melodía y metros que tenemos en nuestras

mentes. El acceso al sistema y la habilidad en el uso de éste nos permite construir esos ideales imaginarios que sólo una mente creadora puede concebir.

Hay interacción entre todos los sistemas sensoriales. El hombre no sólo sobrevive, sino que trata de lograr significados profundos para su experiencia vital. *"El hombre no es sólo un hacedor de su realidad, sino un creador de su propia mente".*²¹

Los sistemas de símbolos que la escuela provee no se adquieren automáticamente. Un currículo adecuado y una enseñanza sensitiva son necesarios para lograr su desarrollo óptimo. Los programas de arte deben dar lo que prometen. Sin embargo a veces, los programas de arte no tienen los rudimentos más necesarios. Los maestros están mal preparados, no hay materiales y los directivos no ayudan.

En el caso de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación primaria "Rodolfo Menéndez de la Peña", específicamente en el área de educación artística, los maestros tienen una buena experiencia con las artes, se sabe que desde su infancia han estado en contacto directo con ellas y que posteriormente se prepararon específicamente en alguna de las expresiones artísticas como la danza contemporánea y folklórica, el teatro, la música en alguna de sus variantes, las artes plásticas. Sin embargo, esta preparación no garantiza el logro de los objetivos en el ramo de las bellas artes, para que los futuros docentes configuren criterios para propiciar el desarrollo integral de los educandos a través de las manifestaciones artísticas.

---

²⁰ W. Elliot, Eisner. Op. Cit. P. 214

²¹ Ibidem.

No se sabe si los maestros formadores de docentes en esta área de trabajo estén supliendo sus propias necesidades sin importar intereses y necesidades de los alumnos normalistas.

Las artes en cualquier nivel se enseñan, tan mal o tan bien, como cualquier disciplina. El hecho de que haya clases de pintura, de danza, de drama o de canto en la escuela no garantiza que el programa sea efectivo. Las artes no pueden darse el lujo de ser mediocres, porque están limitadas. No tienen la seguridad que tienen las otras disciplinas, en tanto, es necesario que el formador que enseña las artes debe tener destrezas que nunca se extinguirían al artista. Debe criticar sin herir, guiar sin imponerse, estimular sin ser manipulador, explicar sin ser pedante, debe creer en sus educandos.

*“Enseñar no es transferir contenidos dentro de las cabezas de los alumnos, es hacer posible que los alumnos, desarrollando su curiosidad y tornándola cada vez más crítica, produzca el contenido del conocimiento en colaboración con los profesores”.*²²

El docente de educación artística es un guía y oriente a través de actividades variadas y estimulantes la participación activa de todo el grupo, con el fin de que los alumnos encuentren la función de cada una de las manifestaciones del arte, descubriendo su propio estilo de movimiento en la danza, redescubran su cuerpo y su voz, para darles la confianza de que son capaces de cantar o escuchar piezas musicales y, porque no, de reaccionar ante una buena obra dramática.

---

²² SEP. Libro Para el maestro de Educación Artística. Op. Cit. P. 9

C. La Educación Artística en la escuela

Mucho se ha mencionado el papel que desempeñan las capacidades artística en la construcción de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores; sin embargo, es necesario abrir un espacio para reflexionar sobre su importancia y particularmente sobre la manera en que la escuela contribuye a su logro.

Desde hace largos años vienen planteando los maestros, padres y alumnos de los cursos de educación artística la interrogante: ¿para qué me sirve estudiar danza, música, teatro u otra disciplina artística?, ¿por qué si no voy a ser artista?

La respuesta a este tipo de preguntas es bien sencilla siempre y cuando se pueda responder a qué se llama educación artística. Tradicionalmente, a esta asignatura se le identificaba como el sólo aprender a bailar o a cantar para los festivales escolares, aún hoy, se continúa por error, visualizándola así muchas veces; pero educación artística es mucho más que bailar y cantar.

La educación artística en las escuelas, es un espacio para la expresión y para el placer de expresarse a través del juego, el baile, la belleza, la comunicación oral y corporal, etc. A través de esta asignatura los alumnos pueden aprender a respetarse y respetar a los demás, desarrollar su autoestima, respetar las reglas, ser responsables, tomar decisiones con libertad, valorar su trabajo y el de los otros, trabajar en equipo y en conclusión, desarrollarse integralmente.

Mantener el interés y el gusto por realizar algún tipo de actividad artística es uno de los propósitos de la Educación Artística en la escuela, contribuyendo así al desarrollo de la personalidad. Al promover conocimientos, actitudes y valores, los educandos participan y se relacionan de mejor manera con el mundo social del que forman parte. Además, la educación artística en la escuela, busca estimular la afición y la capacidad de apreciación de las diferentes manifestaciones del arte, brindando oportunidad a los educandos para ampliar sus horizontes de experiencias a través del acercamiento a distintos tipos de música, pinturas, esculturas, danzas y obras de teatro.

IV. IMPORTANCIA DE LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS EN LA EDUCACIÓN.

Las disciplinas artísticas tienen crucial importancia en la educación de todo individuo si le permite a éste obtener las herramientas necesarias para su desarrollo integral. Por medio de las artes el educando aprende a conocer la belleza, la forma como se revela ante nosotros, los lugares donde se esconde y la forma artística como se manifiesta. Aprenden a responder con sensibilidad a todos aquellos elementos naturales que los rodean, a desarrollar un sentido estético, a discriminar no sólo en materias intelectuales sino en lo artístico y cultural por igual.

Aprenden a conocer a través del propio proceso evolutivo al hombre en toda su magnitud, siendo más sensitivos a la condición humana y en sus relaciones con los otros.

A través de las artes, el educando aprende a conocer que desde el comienzo de la vida el hombre ha luchado por expresar sus ideas, sus convicciones, sus sueños, sus temores, sus esperanzas.

Se pueden tomar las palabras de Elliot W. Eisner para resumir lo expresado con anterioridad: *“los alumnos a través de las manifestaciones artísticas pueden*

*llegar a comprender que cada ser humano tiene la obligación y el deber, mientras viva, de responder a ciertos aspectos fundamentales en la búsqueda del significado de la vida como son la libertad, la verdad, la belleza, la amistad, la esperanza, la comprensión, la justicia, el amor, otros”.*²³

A. Expresión y apreciación musical.

El sonido y la música forman parte de la vida. La comprensión del mundo posibilita la comprensión de la vida humana. Es por eso que se considera a la educación a través de la música como uno de los pilares del desarrollo integral del ser humano.

Son muchos los pedagogos musicales que destacan la importancia de que la formación musical se realice en todos los niveles educativos, entre los que sobresalen en nuestro país están: Guillermo Graetzar, Violeta de Gainza, Antonio Yepes, etc.

Sin embargo, debemos atender cuáles son los objetivos de la formación musical en el ámbito de instituciones destinadas a una formación general. A diferencia de instituciones creadas para la formación artística, en la escuela, la música no tiende a la formación de artistas. Sencillamente apunta al desarrollo estético desde la variable social, es decir, como lenguaje expresivo que permite al individuo conocer sus potencialidades y adquirir otros lenguajes que faciliten su inserción en el medio social en el cual se desarrolla. Este proceso, que llamamos de sensibilización a través de la propia experiencia, le va a permitir, poco a poco, acercarse y disfrutar de las producciones artísticas del mundo que lo rodea.

---

²³ W. Elliot, Eisner. Op. Cit. P. 216

Si además, tenemos en cuenta que a través de actividades musicales se desarrolla no sólo un lenguaje sino diversas capacidades que son memoria, la atención, el autocontrol, posibilidades de participar, interactuar, proyectar, organizar, compartir, evaluar, etc., no podemos dejar de señalar la necesidad de su presencia en los diferentes niveles de enseñanza.

Los soportes de la educación musical están dados por conocimientos que se basan en conceptos, procedimientos y actitudes que apuntan al desarrollo intelectual, psicomotriz y emocional del ser humano. Los objetivos a que se apuntan parten de la música como medio de expresión y comunicación, como lenguaje que posibilita el conocimiento del mundo de sí mismo y de los demás y, como medio que posibilita al individuo desarrollarse como un ser creativo.

El maestro de educación artística, de música en particular, de introducir al niño al “quehacer musical” con experiencias basadas en la audición y producción musical.

La audición musical es propia de cada momento de la actividad musical, ya que el oído es el sentido por el cual nos conectamos con la música y el medio ambiente sonoro.

Es importante considerar dos instancias:

- La audición que está presente en toda actividad musical.
- La audición como momento destinado en la clase para escuchar obras, trozos musicales u otros ejemplos sonoros especialmente seleccionados por el educador para tal fin y preparados con el fin de una escucha orientada a desarrollar el placer estético por la música y

la mayor comprensión de los fenómenos sonoros a través de una focalización sobre ellos.

Estos momentos especiales deben ser jerarquizados, ya que en la vida cotidiana existe una tendencia a que el sujeto se exprese a través de una permanente “acción”, exteriorizada por lo general en movimiento y sonidos con excesiva intensidad, hasta a veces dudosamente “festivos”, sin centrarse en ningún momento en la reflexión o en una búsqueda interior. Es importante la “acción” por la que el sujeto se expresa, pero no lo es menos el hecho de propiciar un espacio que le permita encontrar, en su intimidad, repercusión afectiva que produce en él la obra musical que otros interpretan.

Tampoco debemos olvidar que, en el momento de la audición así concebida, el sujeto es también activo, aunque de un modo particular. Interactúa con la música desde su interioridad aunque no lo exteriorice.

Si este momento está bien orientado, se llega a la apreciación musical, es decir, al desarrollo de la percepción que posibilita una mayor comprensión y sensibilización hacia los elementos del lenguaje musical.

En cuanto a la producción musical podemos considerar dos niveles:

1. El sujeto actúa como reproductor/intérprete de situaciones sonoras.
2. El individuo actúa como productor/organizador de situaciones sonoras.

En la reproducción de situaciones sonoras aparece la imitación, aspecto sumamente valioso en diversas situaciones de aprendizaje, en este caso, el desarrollo de la musicalidad. Se da cuando al escuchar voces de personas, sonidos de animales o de la naturaleza u otras fuentes sonoras, el sujeto trata

de reproducir esos sonidos con su propia voz. Lo mismo ocurre al reproducir esquemas rítmicos escuchados, al aprender melodías, interpretar obras musicales vocales, instrumentales, etc.

En el segundo nivel, el sujeto actúa desde lo que se designa producciones propias, a partir del sonido utilizado como materia prima. Aquí podríamos hablar de creación, referido a la manera de utilizar experiencias sonoras previas, reorganizándolas de maneras diferentes, de un modo propio, dándole un “toque” singular y no en el verdadero sentido de creación, tal como se utiliza cuando nos referimos a obras de arte.

También en este caso podemos hablar de algunas etapas previas como son en la música, el paso por la variación e improvisación.

En la producción musical se debe considerar, cómo utilizar las diferentes fuentes sonoras, algunas propias como la voz y el cuerpo y otras externas como los materiales sonoros y los instrumentos musicales.

El maestro de música de la ENU dice que *se tarda el mismo tiempo en enseñar bien que en hacerlo mal, con la diferencia de que corregir en el manejo de la voz problemas que se arrastran desde la niñez, implica un esfuerzo posterior tan grande que desalienta a quien tiene que emprenderlo ... tanto al estudiante normalista como al maestro. También comenta que los afectados nunca llegan a identificarse con el canto, porque sienten que “no lo hacen bien” o simplemente porque lo ven como una obligación que hay que cumplir dentro de la currícula.*

Algunos estudiantes normalistas expresan que *con base en nuestras experiencias y observaciones sobre la manera en que se relacionan los niños*

con la música, en su vida cotidiana, analizamos los factores que influyen en el desarrollo de las capacidades para la apreciación y la expresión musicales e identificamos a la audición como la forma básica para promover en los niños el gusto por la música.

Otros mencionan que *improvisamos o construimos objetos sonoros útiles para algunas actividades de experimentación musical, pero únicamente para ganarnos una calificación, necesaria para aprobar el semestre de estudios...* sin embargo, en su plática, los normalistas reflexionan y comentan la importancia de la educación musical y el canto en el aula, haciendo mención de las condiciones que debe considerar el maestro para promover el gusto por el canto entre sus alumnos.

*“El logro y la satisfacción personal que alcanza un individuo a través de su propio canto, como algo que sale de adentro, son difícilmente comparable con otras formas posibles de expresión. El sujeto tiene derecho a desarrollarlo y la escuela es, muchas veces, el único ámbito posible en el que pueda realizar la experiencia”.*²⁴

B. Expresión corporal y danza.

Referirse a la expresión corporal y a la educación de la danza significa, antes que nada, examinar las características de la estructura de la enseñanza de la danza en México. Para ello se requiere establecer previamente cuáles son los géneros, tipos o modalidades de danza que en el país se practican de manera viva y fehaciente.

---

²⁴ Edith, Raspo de Venasco. La Educación musical en el nivel inicial. En la Educación en los primeros años, núm. 6, p. 7

En México, la danza es y ha sido un arte profundamente frecuentado. Desde la época prehispánica fue utilizada como medio de respetuosa comunicación con los dioses y como medio para adorar a las fuerzas que simbolizaban los fenómenos de la naturaleza. La danza ocupaba un lugar primordial y alcanzaba dimensiones colectivas monumentales.

Actualmente, podemos hacer deducciones en torno al fenómeno de la danza a través de las prácticas dancísticas que aún realizan los grupos indígenas de México. En sus danzas podemos descubrir gran parte de las características de las prácticas antiguas ya que muchos de sus elementos provienen de la época prehispánica. Diseños coreográficos, secuencias, pasos, ritmos, actitudes, vestimentas, resulta notable la originalidad que perdura en muchos de estos elementos.

La enseñanza de la danza se llevaba a cabo mediante los mismos procedimientos que hoy en día se aplican y utilizan para la preparación de los bailarines “especializados” de las comunidades indígenas. Los detonadores del conocimiento coreográfico, así como los ejecutantes más aptos y avisados, transmiten los “secretos” dancísticos a los más jóvenes, induciéndolos a superar sus proezas y sus habilidades creativas y recreativas. En las culturas desenvueltas y civilizaciones plenamente desarrolladas como la maya y la nahua, llegaron a organizarse escuelas especiales (como el tlamaxcalli, “casa de hombre perfecto”) en las que la danza era uno de los aspectos fundamentales en la preparación de los asistentes.

En las comunidades indígenas y en muchos grupos mestizos actuales, la enseñanza se realiza mediante las muestras directas de los ejercicios.

Generalmente aplican sistemas de imitación, en los que los “iniciados” se vuelven protagonistas principales. Hay solemnidad en el acto del aprendizaje.

En muchas comunidades indígenas la enseñanza de la danza en la actualidad ha tenido serias crisis que enfrentar, toda vez que los más jóvenes integrantes de la comunidad prefieren desplazarse hacia centros urbanos y no ponen interés al acervo heredado de sus antepasados.

En México cada uno de los géneros dancísticos ha poseído sus propios centros, procedimientos y métodos de enseñanza. La reducida atención que la danza popular urbana ha recibido de los organismos oficiales y, en general de los organismos que tienen a su cargo la responsabilidad de elaborar los programas de enseñanza de la danza, paradójicamente ha facilitado su expansión y divulgación espontáneas. El centro de la danza popular urbana en el país es la ciudad de México. Este género se vigorizó sorprendentemente a partir de 1920, alimentado por las manifestaciones más tradicionales de la música y los espectáculos populares. Retomó fructíferamente una línea de creatividad que tiene sus antecedentes en la canción romántica, el corrido, las fiestas provincianas y las celebraciones domésticas. También se nutrió de los espectáculos teatrales que desde la época de la Colonia se habían apoderado de las formas musicales y dancísticas internacionales. Más recientemente los medios masivos aportaron lo suyo para su diseminación.

El abierto menosprecio o la simple inconsciencia con respecto a la danza popular urbana han dado lugar a que los organizadores de las actividades culturales en México y la preparación de este tipo de danza se concentre en

academias particulares o en cuerpos de baile efímeros que surgen y se extinguen para cumplir contratos específicos de cine, televisión y teatro.

En cambio, especial énfasis se ha puesto en la popularización y difusión de la enseñanza de la danza folklórica. Este género también es híbrido. Resulta incuestionable su arraigo en el pueblo mexicano. Sus espectáculos y prácticas atraen a un buen número tanto de espectadores como de ejecutantes. Su enseñanza ha estado prácticamente oficializada desde principio de siglo. También se ha vinculado a los ámbitos comerciales y a este género pertenece la compañía profesional más grande que ha existido en México: El Ballet Folklórico de México, dirigido por Amalia Hernández.

En Yucatán, el ballet Folklórico del Estado, procura que la mayor parte de sus técnicas, procedimientos, códigos, diseños, coreografías y actitudes provengan de la danza autóctona, en comparación de otros grupos de baile existentes en la entidad.

La danza clásica o ballet ha tenido poco arraigo en México, no obstante que constituyó por mucho tiempo la única técnica “racionalizada” a la que los profesionales de la danza teatral tenían acceso. La danza clásica ha poseído desde su aparición sus propios ámbitos profesionales, ya que constituyó el primer género estrictamente profesional, que en la civilización europea se convierte en “gran arte”. La causa: los rigores y las excelencias de sus procesos de enseñanza, preparación y ejecución.

A sus estrictas formas de asimilación corresponde estrictos ámbitos de creación. Danza cortesana, aristocrática y elitista por excelencia, atrajo siempre

a todos aquellos que desearon establecer modelos representativos únicos. De ahí que se haya erigido en “clásica”.

Hasta el surgimiento de la danza moderna, la enseñanza de la danza era naturalmente un monopolio de las escuelas y academias de ballet pues ofrecían y garantizaban la preparación seria y cabal de todos aquellos que intentaran convertirse en bailarines profesionales. En la actualidad ha vuelto a surgir la polémica en torno a la necesidad de que cualquier bailarín posea el dominio de la técnica del ballet para expresarse y ejecutar otros tipos de danza.

La danza moderna en México irrumpe al finalizar la década de los treinta. En este tipo de danza y en la contemporánea se repite el fenómeno ancestral de la danza: existen participantes masas e iniciados-profesionales. Se trata de un destino lógico para una actividad que por su naturaleza atrae a todas las etnias, edades, tipos de cuerpo y sensibilidad. Asimismo, es un arte que transmite de manera directa y vertiginosa elementos, características y valores culturales.

En lo que concierne específicamente a la práctica de la danza en la ENU, y aún más en su enseñanza, la maestra de esta área menciona que *-ésta se trata desde un nivel de comprensión de la expresión corporal como lenguaje artístico, en el cual los alumnos desarrollan experiencias que ejemplifican dicha expresión.*

Asimismo, continúa la maestra *-se procura que los estudiantes normalistas pongan en práctica sus conocimientos en la creación y montaje de espectáculos educativos dirigidos a los niños de educación primaria...*

Cabe recalcar _dice la maestra _también se promueve la danza folklórica a través de un taller abierto en el cual participan libremente los que tengan

interés en él, es decir no se hace de manera obligatoria para todos los estudiantes. Aunque es importante mencionar que entre las actividades que se realizan en las horas de trabajo específico del área, sí todos los alumnos participan en los procesos de aprendizaje de las técnicas básicas de la danza folklórica: zapateados, huaracheo, desplazamientos escénicos y coreográficos, etc.

De acuerdo a las aportaciones de maestros y algunos alumnos participantes en el Taller de danza, se deduce que en éste se ha procurado que la mayoría de los normalistas participen en el grupo folklórico de la ENU, visualizando éste como un ancla para la presentación de las aportaciones culturales que nos legaron nuestros antepasados.

Asimismo los alumnos normalistas expresan la importancia de abordar estos temas de las disciplinas artísticas en la escuela ya que según dicen *por medio de ellas el educando puede reflexionar sobre cómo el movimiento corporal cotidiano es parte natural en la expresión de las personas, particularmente de los niños ya que son quienes de manera espontánea disfrutan del movimiento natural y espontáneo como la base para la expresión corporal...*

Una base importante en el desarrollo de los cursos de educación artística impartidos en la ENU son las experiencias que cotidianamente viven los jóvenes normalistas en relación con la música y la danza específicamente. Independientemente del tipo de música que escuchen o del tipo de baile que practiquen, estas experiencias constituyen o deberían hacerlo un punto de referencia importante en las reflexiones que se hacen al estudiar los temas en

cada área. Aún cuando hay quienes no acostumbran bailar o cantar, difícilmente se encuentran alumnos que manifiesten no tener ninguna relación con la música o la danza, porque quienes no lo hacen como intérpretes, lo hacen como espectadores.

Lo faltante en estos casos específicos de estas dos disciplinas artísticas es el compromiso real por parte de los formadores de docentes como por parte de los estudiantes normalistas para llevar a efecto estrategias sencillas en las que relacionen los lenguajes artísticos con otras asignaturas del nivel educativo. Falta compromiso para promoverlas convenientemente entre los niños.

Es necesario que los participantes en el área de educación artística en la escuela normal, tanto maestros como alumnos, tengan presente la relevancia de cada una de las actividades que se realicen, independientemente de su carácter teórico o práctico, en relación con el tema de estudio y otras actividades que se realicen, y que los elementos que se obtengan de éstas sean de utilidad no sólo en la sesión en la cual se desarrollen, sino como referentes para el trabajo posterior.

Con una actitud optimista hacia el valor que tiene el estudio y práctica de estas disciplinas del arte los normalistas tienen la oportunidad de reconocer la importancia que tienen la música y la expresión corporal en la educación artística de los niños; de conocer y analizar los propósitos que se persiguen al fomentar la expresión y la apreciación musical, así como la expresión corporal y la danza en la escuela primaria y sobre todo puedan obtener los elementos fundamentales que les permitan diseñar estrategias para promover tanto la

expresión musical y corporal de los niños como la apreciación de estos lenguajes artísticos.

C. Expresión y apreciación plástica.

La expresión plástica, concebida dentro de un marco filosófico y metodológico para el desarrollo personal, debería ocupar un lugar tan importante en el currículo como las matemáticas, porque cumple con el objetivo de desarrollar las habilidades, las potencialidades y los valores personales.

Esta práctica nos remonta al siglo XVIII y en el centro de Europa, donde las artes plásticas se ubican en un sitio privilegiado de la esfera de la cultura. Tal cosa se daba en un medio en el que las Artes y la Cultura eran consideradas propias de una elite y que además estaban fuertemente institucionalizadas.

Al irse transformando las prácticas artísticas como partes de los cambios implicados en la generación de las sociedades industriales, se produce también un proceso de modificación tanto del concepto de cultura como de las ideas acerca de la naturaleza de las artes y de su jerarquía dentro del ámbito de la cultura y lógicamente de la sociedad en su conjunto.

En lo que toca al concepto de cultura, el nacimiento de la antropología y más concretamente de la antropología cultural, en la segunda mitad del siglo XIX. En lo que respecta a las artes, el surgimiento de las vanguardias artísticas en las primeras décadas del siglo XX. Y ya más recientemente, en desarrollo de la semiótica, abrió un cauce de considerable amplitud para la transformación de ambos conceptos.

Ya hacia la mitad del presente siglo que impone la antropología estructural, prácticamente generada por Claude Lévi Straus concibe la cultura como sistemas de signos y de una manera harto subjetiva; aunque sugerente, considera que tales signos se estructuran según principios propios del intelecto humano.

G. Jiménez nos dice que la cultura son haces de significados sociales constitutivos de identidades y alteridades, objetivas en forma de instituciones y de habitus, actualizados en forma de prácticas puntuales y dinamizadas por la estructura de clase y las relaciones de poder.

La aportación de esta concepción de cultura es un intento de rebasar esquemas mecanizados, sin dejar de reconocer la presencia determinada de las clases sociales y los procesos políticos. Sin embargo, hay algo más que una dinamización de la cultura por parte de las clases y el poder: es una dialéctica y no hay por qué temerle al término.

La inclusión del arte en el ámbito de la cultura coloca a una vieja convicción en términos contemporáneos. El arte es interpretado como un fenómeno participante de ese sistema más amplio que es la cultura.

En tanto, las artes plásticas pueden desarrollarse y ejercerse como actividades artísticas, ocupando tiempo de producción tanto de objetos como de pensamientos y conocimientos sensibles.

El término artes plásticas denomina un saber hacer y sobre una materia blanda: formar, conformar y se refiere a la arquitectura, a la pintura, a la escultura, sobre todo. Sin embargo, al término de plástica es notable como para

indicar todas aquellas actividades que requieren de materia para transformarlas, entre las que se encuentran las artesanías y los diseños.

Si consideramos a la educación como el proceso continuado por medio del cual se obtienen los conocimientos que nos permitirán generar más conocimientos para entender nuestra realidad y deambular eficazmente en ella, a manera de vivir una existencia plena explotando al máximo nuestras capacidades sensibles e intelectuales, nuestro paso por el planeta nos reportará eso que llamamos felicidad. Si por el contrario concluimos nuestro ciclo biológico con más frustraciones que logros, seguramente tendremos un final triste.

Cultivar el arte contribuye a desarrollar las capacidades arriba mencionadas mediante el incremento de la creatividad. El ejercicio de las actividades estéticas plásticas o el de la actividad artística hacen la diferencia entre desarrollarse a través del arte o para el arte, esto es, el practicarlas para tener un desarrollo armónico y desenvolverse en cualquier profesión. Siempre se ha sostenido que no importa si es a través del arte o para el arte que debería marcar la diferencia para aprender y disfrutar de las actividades plásticas.

La expresión artística del educando a través de la experimentación libre le es placentera, y le ofrece la posibilidad de plasmar su mundo interno, sus sueños, su fantasía e imaginación, así mismo le permite explorar nuevas estructuras mentales.

Hay que estar conscientes de que las creaciones de los niños son distintas a las de los adultos, pues los adultos han sido interferidos y bloqueados en su proceso de crecimiento por valores, factores culturales y sociales.

Los niños por naturaleza son más espontáneos, aventureros, saben lo que quieren y se arriesgan, mientras que los adultos son rígidos, temerosos, no siempre saben lo que quieren y copian lo preestablecido, lo convencional que ya ha sido aceptado y experimentado por la sociedad. Es por esto que el maestro debe reflexionar sobre su creatividad, qué tan creativo es, pues sabe que no podemos dar lo que no tenemos dentro, así el maestro tiene que llenarse de experiencia, abrir las percepciones dormidas, sensibilizarse, esto quiere decir, recuperar como adulto la creatividad como una forma de vida, con una actitud creativa y positiva hacia la búsqueda de la autorrealización. El potencial creativo es innato y está en espera de las condiciones para desarrollarse.

De hecho la expresión plástica tiene ya dentro del currículo escolar un espacio pequeño, ya que está comprobado que la plástica constituye un excelente procedimiento para estimular la creatividad. Por su parte, todo trabajo artístico contribuye a fomentar la autoestima mediante el desarrollo de las habilidades manuales, el manejo inteligente de los materiales y las funciones relacionadas con el yo.

El valor que el niño otorga al trabajo producido es un signo de sublimación satisfactoria, y la calidad de labor en actitudes de seguridad por cuanto el pequeño puede creerlas y expresarlas.

Particularmente en la Escuela Normal las artes plásticas se manejan en torno a objetivos generales en los que se plasman los intereses por que los normalistas reconozcan que la expresión plástica puede favorecer en los niños el trabajo con otras asignaturas, así como para que adquieran experiencias que

les permitan disfrutar de este lenguaje artístico y reflexionar sobre los retos que enfrentan los niños al realizar actividades de esta naturaleza.

Los estudiantes normalistas mencionan que durante las sesiones de artes plásticas realizan una serie de análisis entre las cuales destacan:

...comparamos los propósitos que persigue la escuela al promover el lenguaje de las artes plásticas con las situaciones escolares que se presentaron durante las jornadas de observación y práctica docente...

...ponemos especial atención al lugar que ocupan las artes gráficas y plásticas en la vida cultural de la comunidad y cómo el maestro los aprovecha en el aula.

Algunos de los normalistas expresaron que no es suficiente el tiempo que tienen para poder analizar en clase las situaciones que se presentan en las prácticas y que no cuentan con el suficiente apoyo teórico de la maestra formadora de docentes para con base en ello puedan implementar estrategias acordes con la problemática detectada.

El maestro facilitador debe tener una comprensión empática de lo que sucede al educando. Es decir, tiene que ser capaz de ponerse en el lugar del estudiante, conocer sus deseos, necesidades y temores, pero sin dejar de representar en todo momento una ley que da seguridad, que orienta, al mismo tiempo que propone el material, estimula el trabajo, se responsabiliza de promover su propio desarrollo y el de sus alumnos.

Es importante recalcar que muchos de los alumnos normalistas están empezando a configurar criterios en los cuales le dan importancia a esta disciplina del arte, ya que han interiorizado que la plástica es mucho más que

dibujar y pintar, dicen *la plástica es arte, es expresión, comunicación, juego y magia.*

...La plástica es un lenguaje que tanto el artista como el espectador deben conocer para poder dialogar a través de sus obras.

Las artes manuales (refiriéndose a la plástica) son muy importantes porque desarrollan en el individuo su propia creatividad, y una persona creativa es alguien que puede adaptarse a los cambios, un a persona más flexible, abierta y con sensibilidad...

Una alumna interrumpe, enlazando la idea anterior *Es una persona capaz de encontrar soluciones originales o novedosas a sus problemas o simplemente es capaz de buscar nuevas alternativas.*

Estos criterios externados por los normalistas se pueden validar con lo que decía Robert Henri en su libro *El Espíritu del Arte*: “ *Cuando el artista está vivo en una persona, sea cual sea su tipo de trabajo, se convierte en un ser inventivo, indagador, osado, expresivo. Se hace interesante para los demás. Perturba, molesta, ilumina y abre caminos para una mejor comprensión. Allí donde los que no son artistas intentan cerrar el libro, él lo abre y demuestra que aún hay más páginas posibles*”.²⁵

Esto no es más que la definición de un ser humano creativo que puede unir lo útil y lo material con lo sensible, y esta unión puede lograrse sólo a través del arte.

D. Expresión y apreciación teatral.

En este apartado se hará un tratamiento especial del teatro en la educación primaria, por lo que se resaltarán algunos antecedentes de su inclusión

en los programas, particularmente de 1960, cuando empieza a aplicarse el plan de once años, en donde el teatro ya aparece en el aspecto de las Actividades Creadoras (junto con música, danza, literatura y artes plásticas).

Se ha afirmado que el fin de todo arte está íntimamente ligado con el más alto destino del hombre. Desde 1966, aparece la dramatización en los instrumentos para el maestro de segundo año. Posteriormente en la Reforma de Educación Primaria en 1972, se programa la educación artística en la que se incluye el teatro. La presencia del área artística en la escuela primaria es esencial para la formación integral del individuo. En este programa se tiene como propósito relacionar los conocimientos y experiencias del mundo afectivo del niño con los elementos esenciales de la comunicación.

En 1971, se crea el centro para el Estudio de medios y procedimientos Avanzados de la Educación. En su guía aparece el teatro a través de juegos, es decir, la expresión teatral en la escuela primaria se plantea a través de juegos. Los juegos espontáneos y de imitación que se realizan a través del gesto y la palabra estimulan la creatividad y propician una mejor canalización de las expresiones del niño. Le permite representar hechos reales e imaginarios que se ajusten a la realidad o que la modifican de acuerdo a sus propios intereses. En los juegos teatrales el elemento principal es el propio niño con todas sus capacidades.

En la actualidad, el teatro escolar es una actividad ocasional que adquiere un carácter elitista, ya que crea dentro de la escuela un grupo de elegidos que

---

²⁵ Henri, Robert. The Art Spirit. P. 53

son los artistas, por otro lado, al ser el maestro quien decide qué obra se va a representar, se aleja de los intereses de los niños.

En los programas se le sugiere al maestro que el teatro se realice como un juego de representaciones de y para la vida cotidiana en el aula, en el cual todos participan, utilizando la expresión y comunicación de niños y maestros.

El deseo de reproducir la vida por medio de la acción o de la expresión teatral es una actividad natural y cotidiana. Los niños desde una edad muy temprana comienzan a personificar los objetos, los animales y a imitar la conducta de la gente que está a su alrededor.

La práctica del teatro debe insertarse diariamente cuando el maestro lo crea conveniente y el tipo de ejercitación cambiará según la hora y el día, el grado de esfuerzo físico y mental que hayan desarrollado los niños.

Esta práctica tenderá a que los niños descubran y desarrollen las distintas potencialidades de su personalidad; de allí que se transforme en una actividad auxiliar de las asignaturas del currículo.

Bajo esta perspectiva, el teatro no es, como se teme a veces, una nueva disciplina a añadir a las otras, ni únicamente una ocasión de incorporar ingeniosamente las disciplinas escolares tradicionales a una nueva acción. La comprensión del hecho teatral y el desencadenamiento de la actividad creativa son en sí mismos culturales y superan tanto a la pedagogía dogmática como a la expresión incontrolada. En este aspecto, el teatro, medio privilegiado para introducir el arte en la escuela sin el riesgo de un esteticismo o intelectualismo excesivo, permite una especie de renacimiento pedagógico aportando situaciones de trabajo inusitadas.

Maestros y alumnos experimentan intercambios directos, itinerarios imprevistos, conversaciones con personas y en resumen, el despertar y la creación en común.

Un aspecto importante en el desarrollo del curso de Teatro en la ENU es el que se refiere a las experiencias de los estudiantes en relación con la expresión y apreciación artística; éstas no se limitan a las que se realizan en el aula, sino también en la misma escuela normal y en la comunidad.

En el estudio y práctica de esta disciplina, los estudiantes normalistas tienen la oportunidad de comprender la importancia que tiene el teatro en la formación de los niños, analizando los retos que implica promover la expresión infantil a través de estos lenguajes y su apreciación como manifestación artística.

Las experiencias que los normalistas obtienen en el desarrollo de este curso les permite comprobar que todas las personas pueden apreciar el arte y expresarse a través de los distintos lenguajes, materiales y recursos artísticos que tengan al alcance.

En estos términos la maestra que tiene la responsabilidad de esta área organiza su trabajo, con el cual muchos de los jóvenes estudiantes no encuentran empatía, ya que no se sienten a gusto interpretando papeles que según dicen *no son adecuados para los niños de educación primaria...* Algunos de ellos son: pastorelas pícaras, sketches políticos, etc.

Es importante mencionan algunos de los normalistas que *con base en experiencias realizadas en las escuelas primarias con los niños y/o para los niños, podemos reflexionar acerca de las condiciones que favorecen la expresión*

teatral de los niños y sobre su contribución al desarrollo de sus capacidades, habilidades y actitudes...

Otros recalcan la importancia de ver la disciplina teatral como un juego es *necesario partir del juego para llegar a la expresión dramática en la escuela...*

...hay que tomar en cuenta las etapas en las que atraviesan los niños para poder adecuar las obras teatrales.

Es necesario que el maestro reconozca los límites de la expresión espontánea de los niños, ya que ellos son más imitadores de estereotipos que creadores.

Lamentablemente, la riqueza y posibilidades del juego dramático en el ámbito escolar están virtualmente desaprovechadas dada la ignorancia y el poco interés en el tema.

Una razón del porqué el juego dramático no sea una práctica cotidiana en las aulas de nuestro país es la falta de información adecuada que vaya de acuerdo con las características culturales de los mexicanos.

Eduardo Sigler Islas afirma que:

*“Para los niños, el juego dramático es parte de su naturaleza; es una forma de cómo conoce, prueba y explora un mundo nuevo, lleno de maravillas y misterios. A través de este medio pone a prueba el mundo real y su imaginación. Juega con papeles; juega con situaciones, prueba sus instrumentos expresivos, se comunica de maneras diferentes con otros niños; construye universos propios, se transforma en seres que le atraen; exorciza sus fantasmas, es decir, se enfrenta a sus miedos; es puente que lo lleva y lo trae de sus mundos imaginarios”.*²⁶

Esto puede ser una razón del por qué los adultos asumen una actitud de reserva o hasta de temor, porque saben que no tienen acceso a esos mundos

---

²⁶ Eduardo, Sigler Islas. Jugar a ser. En Módulo de Lenguajes Artísticos. p. 173

donde la espontaneidad y la creatividad suceden al menor estímulo. ¿Será por eso que los adultos prefieren imponer su idea del juego?

El juego tiene en sí mismo la virtud de generar comunión entre sus actores, compromete sin formalismos, inspira en busca de mayores y nuevos caminos. Y a diferencia del trabajo teatral formal, en el juego dramático no existen errores porque los jugadores-actores juegan a ser e inventar acciones posibles de acuerdo con la convicción del momento y acordando reglas.

V. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA, UN REPLANTEAMIENTO DOCENTE

El acercamiento al universo docente implica el descubrimiento de un gran conjunto de elementos que se presentan en un escenario único, específico, interactuando distintos y variados actores cotidianamente, descubriendo, construyendo, acrecentando los aciertos así como reconociendo los errores y plantear posibles alternativas para mejorar el proceso didáctico, que es dinámico, en constante cambio y con una gran vitalidad.

Es abrir el baúl de los intereses e inquietudes de los educandos, de las luces que se desprenden al encender el entusiasmo y la alegría por aprender tanto los contenidos de los programas educativos de educación artística, como de la realidad y el mundo en que vivimos.

La escuela, desde esta perspectiva deja de ser el aula cerrada para convertirse en el escenario de la representación de la vida, donde los educandos como actores principales construyen sus aprendizajes, asumiendo el maestro el papel de director de la representación que con respeto, habilidad y delicadeza orienta el desarrollo de las diferentes escenas de la obra llamada enseñanza-aprendizaje de la educación artística.

Esto implica que el docente genere en sí mismo un sentido de compromiso, responsabilidad y disfrute de su labor. El maestro requiere poner en juego toda su capacidad y disposición para continuar con un proceso autoformativo que le permita no sólo reconceptualizar, sino también asumir una nueva posición ante su proceso formativo y su labor cotidiana.

Reflexionar sobre la práctica docente del maestro de educación artística no es, de ningún modo, un pretexto retórico, sino todo un ejercicio que pretende ser el punto de partida de un largo proceso a partir del cual el docente revalore la gran importancia que adquiere su labor en el marco de la educación formal.

El maestro de educación artística es un docente que no sólo cuenta con algunas herramientas didácticas que le dan a su trabajo cotidiano mayor dinamismo o movimiento aparente; no se trata de que fomenten el activismo por el activismo, ni de instaurar una nueva lógica donde los conocimientos adquiridos tengan sólo una misión utilitarista. La labor del maestro de educación artística es mucho más compleja, ya que su trabajo requiere de una actividad y una posición frente a lo que significa ser maestro; asumirla es un reto que implica mudar viejos arquetipos de conducta lo que, por supuesto, significa rupturas que van desde la puramente profesional hasta lo pretendidamente personal.

La práctica docente ha de ser una propuesta nueva en lo que a planteamientos epistemológico-teórico-metodológico se refiere, pero para ser una práctica nueva requiere de un trabajo y de una actitud docente también nuevos.

La tarea del maestro de educación artísticas ha de romper en muchas ocasiones con viejas prácticas escolares que se han venido tomando como verdades acabadas, y que se resisten a pasar por un proceso de crítica y transformación. Estos cambios en las formas rutinarias y cotidianas de trabajo, constituyen una pequeña “revolución”, la cual nos provoca sensaciones de angustia y desazón y que en muchas ocasiones lleva a querer desistir frente a las resistencias que se encuentran para mejorar la práctica escolar.

En la investigación realizada en las diversas manifestaciones de las artes que se imparten en la ENU, se pudo observar que el currículo se llena de una gran cantidad de conocimientos de las disciplinas artísticas que se deben dominar, añadiéndose en algunas ocasiones espacios llamados de “prácticas” los que, se supone sirven para que este conocimiento pueda aplicarse. Esta tarea por lo general no resulta como lo planeado, ya que existe una gran cantidad de producción de conocimientos que no puede pensarse en la posibilidad de conocer todo lo que se produce y mucho menos poderlo incluir en el trabajo de práctica o en el programa escolar.

Se considera que la práctica ha de ser un acto socialmente construido porque los hombres y mujeres no pueden existir fuera de un grupo social, fuera de la comunidad; y es por esta razón que todo acto humano de una u otra manera, está dirigido a otro sujeto. En esta forma el sentido de los actos, es decir el significado de la práctica, no sólo corresponde a la intención de quien la realiza, sino que también aquellos a quienes va dirigida. Por esta razón, no sólo se necesita de la auto-comprensión de los actos para conocer su sentido, sino que se hace necesario un proceso de puesta en común de diversas

interpretaciones que tienen los sujetos para poder arribar a una comprensión adecuada. Un ejemplo de esto es el siguiente:

En el salón de clase, ya establecidos los horarios para la asignatura de educación artística, fue difícil despertar el interés de los estudiantes normalistas para iniciar un proyecto. Por estar cerca las festividades del día de muertos, el docente hizo un comentario sobre esto, pensando en un posible proyecto, pero algunos de los estudiantes no participan de estas festividades, así que no tuvo el éxito deseado. Sin embargo, los que sí participan en este festejo del dos de noviembre, realizaron un proyecto que consistía en hacer un concurso de altares a nivel escuela, procurando rescatar el “Hanal Pixán” o “comida de muertos” que se celebra en el estado de Yucatán. Fueron varios grupos de toda la escuela que participaron, poniendo cada uno sus conocimientos acerca del tema, ya sean afines a la tradición local o en su caso, como se pudo observar poniendo elementos de la tradición del centro del país.

Este proyecto sirvió para que todas las disciplinas artísticas se vincularan realizando actividades relacionadas con el mismo tema: composición de calaveras, construcción de jacales, investigación de los orígenes de esta tradición, etc.

Algunos alumnos al realizar el proyecto de altares, elaboraron calaveras de plastilina, colocaron fantasmas hechos de papel, decoraron su mesa al estilo México.

En este ejemplo, se puede observar de manera más clara como en el proceso de enseñanza-aprendizaje están presentes cuando menos dos modos de comprender las cosas, el del maestro y el del alumno; así, nos damos cuenta de que para poder arribar a un aprendizaje adecuado de los conceptos, necesitamos explicitar de qué manera lo está entendiendo cada sujeto. De no haber realizado este proyecto, se puede creer que los estudiantes comprendieron el sentido de la fiesta de muertos y el concepto de “Hanal pixán”, y no se hubiera podido corregir errores ni nociones incorrectas, ni avanzar en una comprensión más científica y menos mágica de nuestra realidad.

Esta experiencia muestra también que cuando se habla de la práctica como un proceso socialmente construido se tiene que reconocer su carácter histórico. El reconocimiento de la práctica como algo construido socialmente, es lo que hace que la educación artística sea una opción viable para crear una situación de aprendizaje en donde el educando pueda pensar su realidad a través de los contenidos escolares, porque las necesidades e intereses no existen fuera de la historia; ellos se han ido conformando con base en la vida escolar, a través de la biografía personal y con las tradiciones de la comunidad en la que habitamos. Todo lo que se piensa y se quiere está influenciado por ideas y necesidades de nuestro pasado y de nuestras tradiciones. Es por esta razón que se hace necesario tratar de reconocerlas de manera crítica.

Con esto se pretende romper con la imagen de la escuela como una entelequia que nada tiene que ver con el mundo que la rodea.

A. El proceso didáctico del maestro de Educación Artística.

El maestro de educación artística en general tiene como una de sus funciones centrales, el dirigir los procesos de enseñanza para lograr los objetivos de aprendizaje; aquí conviene aclarar lo que se ha de entender por dirección. La dirección de un proceso de aprendizaje sólo es posible si tiene como base la capacidad de escuchar a los educandos, ya que esta escucha es la que va a permitir construir, desde el lugar donde se encuentran los alumnos, nuevos aprendizajes. Partir del lugar en que se encuentran los alumnos implica reconocer que la estructura psíquica y cognoscitiva así como sus

preocupaciones e intereses, son muy diferentes entre sus iguales, y que sólo hablando desde lo conocido, desde lo que nos es cercano, se puede fortalecer el deseo por conocer otras cosas. El proceso de dirección consiste precisamente en poder descubrir interrogantes, tomando como base las preocupaciones del alumno; una buena dirección permite abrir la gama de preguntas que nos hacemos en torno a las cosas que nos rodean, nos permite preguntarnos aquello que nunca habíamos pensado.

Una de las experiencias observadas en la clase de Teatro en la ENU nos puede ejemplificar este proceso:

Se platicaba acerca de la “Navidad”, en donde alguno de los alumnos preguntó

*¿La navidad se celebra en todo el mundo? ¿En la misma fecha?
¿Con la misma comida y formas decorativas?*

La maestra encargada de la asignatura, explicó:

En cada comunidad por muy grande o muy pequeña que sea, tiene sus propias costumbres y tradiciones. En muchas partes del mundo se celebra la navidad, aunque se sabe también que no lo celebran en la misma fecha.

Entonces, la docente con gran talento pudo enfocar su clase hacia las fechas importantes que celebran en la comunidad donde viven los muchachos normalistas y de ahí surgieron comentarios acerca de las fiestas populares y tradicionales del pueblo yucateco: El hanal pixán, las vaquerías realizadas en las fiestas en honor al santo patrono de un lugar específico, el día de las madres, etc. De ahí surgió un proyecto “La Navidad en Yucatán”.

En esta actividad, se cree que la función principal del docente fue básicamente coordinar el trabajo. Los estudiantes estaban como peces en el agua.

El proyecto se inició con una investigación extraescolar, donde obtuvieron información muy importante con sus padres, abuelos y demás personas de la comunidad. Esta forma de recabar información fue de gran importancia porque los alumnos desataron una discusión en el aula, bastante productiva, comentando y narrando la información obtenida. Para identificar los conocimientos que tenían sobre el tema, el docente los

interrogó, propiciando discusiones en pequeños grupos, utilizando juegos, canciones y relatos que tuvieron especial relación con el tema.

Esta experiencia muestra como al escuchar los intereses de los educandos y al tener conocimiento de la comunidad en la que habita o que rodea la escuela, se puede despertar en los estudiantes el interés y el deseo por saber. Esta atención, esta escucha, debe ser la guía para encontrar un referente con base en el cual podamos abrir la gama de preguntas que el educando se hace, y evitar con ello el proporcionarle respuestas acabadas y prontas a sus inquietudes ya que la labor del docente consiste en darle la posibilidad de pensar, de idear los caminos para encontrar las respuestas. Con la orientación del maestro de educación artística, se pudo despertar y encauzar las preguntas de los estudiantes para construir un proyecto que resultó de interés colectivo, y con fuerte vínculo con su historia personal y social.

Este ejemplo sirve también para observar como es posible anclar los contenidos programáticos en la realidad circundante al educando. A través del proyecto realizado por la maestra de educación artísticas se pudo analizar, con base en los contenidos del área de las ciencias sociales. Además del conjunto de actividades elegidas –elaboración de maquetas, obra de teatro, etc.- permitió establecer un vínculo con los contenidos de las áreas tecnológicas, físicas y por supuesto artísticas. Esta articulación ayuda a romper con concepciones que entienden a la cultura como un adorno, como algo añadido a los contenidos de aprendizaje y no como una dimensión de los mismos, como un aspecto sustantivo para el desarrollo integral del educando.

El sentido de lo artístico y cultural es de fundamental importancia para entender el trabajo del maestro de educación artísticas, ya que es muy común confundir sus actividades con el desarrollo de festividades escolares referentes a fechas conmemorativas; esto sucede así porque se toma al medio como fin. Si los maestros de educación artísticas se han apoyado en festividades diversas es porque según dicen: *_ellas representan grandes momentos históricos de la colectividad y permiten acercarse a su comprensión, pero ello no quiere decir que su único propósito es el desarrollar habilidades referentes al área artística.*

El maestro de educación artística comprende o debería hacerlo que enseñar implica descubrir, construir, acrecentar los ciertos, pero también reconocer los errores y plantear caminos y alternativas para resolver los problemas.

Al respecto una maestra nos dice:

_aceptar el papel del maestro de educación artística no es fácil, es necesario eliminar de nosotros mismos una serie de complejos formados a lo largo de nuestra trayectoria como docentes, reconocer nuestros errores y estar dispuestos a un cambio, en bien de nosotros y de nuestros alumnos, tratando de descubrir en ellos toda la gama de intereses e inquietudes de que su propia vida los dota.

Otra maestra, específicamente la encargada del área teatral menciona:

_Cualquier situación que se presente puede ser aprovechada por el maestro como una situación didáctica, sobre todo cuando estas forman parte de las experiencias de un alumno, ya que por sí mismas constituyen contenidos de interés para el educando.

Con estas expresiones se puede decir que las principales fuentes de motivación para realizar el trabajo docente en el área de educación artística, fueron las ideas, inquietudes y necesidades de los alumnos.

Se pudo observar que en cada proyecto planteado y llevado a cabo por los estudiantes normalistas, se sugirieron actividades que se relacionaban con las áreas de interés, mismas que reforzaban los objetivos del programa escolar: de una manera muy particular con lecturas, narraciones, investigaciones, historias, manualidades, desfiles, danzas, escenificaciones, concentrando en todo, los aspectos históricos, científicos, tecnológicos, sociales y desde luego artísticos; de esta manera no se separan en ningún momento las actividades programáticas de las actividades artístico-culturales.

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje destaca como elemento importante la metodología didáctica que el maestro utiliza para el desarrollo de su labor docente. Dentro de la cotidianeidad escolar, la didáctica constituye la estrategia que el educador genera para planear y sistematizar dicha labor. La mayoría de las veces, esta didáctica ha conllevado a una situación rutinaria, en la que anquilosan técnicas y se establece una rutina “efectiva” que le permite al maestro tener “una enseñanza efectiva”. Esta forma de proceder ha dado como resultado que tanto alumnos como maestros sólo traten de transcurrir con relativo interés el tiempo que comparten en el recinto escolar.

El educando que aprende con naturalidad fuera de la escuela, siguiendo su curiosidad hacia donde la lleva, agregando a su modelo mental de la realidad lo que él necesita y rechazando sin miedo lo que no necesita, es el mismo que está desarrollando conocimientos en la escuela, su proceso de aprendizaje es el

mismo, la necesidad de conocer, su curiosidad, su imaginación y creatividad están siempre presentes en el aula, de la misma manera que su cotidianidad, su pertenencia social, cultural e histórica tienen un papel importante en este proceso y posibilitan o no, qué, cómo y para qué ha de aprender.

Desde esta perspectiva, el maestro de educación artística reconoce o debe reconocer la complejidad del mundo del educando, de los elementos y relaciones que lo conforman, partiendo fundamentalmente del alumno como un sujeto integral, por lo cual uno de sus principales propósitos es propiciar el desarrollo integral del individuo.

Además, el docente, basado en los principios del programa educativo pretende formar sujetos responsables, autodisciplinados, imaginativos, interesados en conocer el mundo en que viven y en cambiar las cosas; capaces de disentir pero también de proponer alternativas constructivas; con gusto por la vida en todas sus manifestaciones; arraigados a su comunidad; que no sólo aprecien y disfruten su patrimonio cultural, sino que además participen en su rescate y conservación; capaces de relacionarse y desarrollar un sentido de compañerismo; respetuosos de otros grupos culturales.

Para lograr todo esto, el docente se propone vincular el proceso educativo a la vida de la comunidad y a la realidad sociocultural del educando, mediante actividades diversificadas de redescubrimiento de su medio, que amplíen su visión del mundo y estimulen su imaginación, su curiosidad, su capacidad de asombro y su sensibilidad. Asimismo, el maestro de educación artística propone desde el cúmulo creativo que posee, experiencias de aprendizaje en el aula, que permitan al alumno relacionar éstas con la vida

diaria y enriquecer su percepción integral y comprensión de la realidad multifacético de México.

B. Relación del trabajo docente de educación artística con la comunidad.

Se ha podido observar directamente que en muchas ocasiones los maestros de grupo e incluso algunos padres de familia, creen que el trabajo de los profesores de educación artística no tiene ninguna función de enseñanza y que sólo sirve para perder el tiempo, sobre todo cuando hay problemas de aprendizaje en las diversas áreas del conocimiento.

Ha habido oposición de los padres de familia en este tipo de educación porque creen que su hijo no podrá dedicarse a aprender lo que ellos creen que debe saber. Esta oposición se cree que se debe al hecho de que la secuencia y orden de los contenidos escolares se ve interrumpida por las actividades artísticas. A los padres se les dificulta reconocer que no hay una sola secuencia de aprendizaje sino que ésta es construida en un proceso escolar, y que lo importante no es la secuencia como tal sino el logro de los objetivos. *El trabajo realizado en el área artística de manera adecuada -dice un maestro de música- muchas veces ha mejorado la actividad de aprendizaje de alumnos que mostraban inseguridad y falta de interés.*

Otro docente responsable del área de artes plásticas menciona que:

_el programa que presenta la educación artística permite al maestro salir de esa rutina que provoca alumnos apáticos y muchas veces agresivos, ya que pone a trabajar la imaginación y la creatividad de los niños, aprovechando al

máximo los medios materiales que la comunidad ofrece, permitiendo así el rescate cultural...

Algunos formadores de docentes que no trabajan en la línea artística comentaron que:

_después de haber realizado los alumnos dos o tres proyectos, algunos aprendieron a dominar su inseguridad, logrando mejores resultados académicos...

En este sentido, un alumno normalista dice al respecto de su práctica en alguna escuela primaria:

...al iniciar mi labor, algunos maestros me hicieron la observación de que no esperara mucho de los padres de familia, ya que no les interesaba participar en las actividades de la escuela; pero la sorpresa fue que los mismos padres asistían a observar nuestro trabajo, además de proporcionarles el material a sus hijos.

Es importante recalcar que el trabajo realizado en el área de la educación artística se ve obstaculizado también por otros aspectos como los tiempos que son mínimos y las continuas interrupciones ocasionadas por otro tipo de actividades tales como vacaciones, eventos especiales, etc., situación que favorece la pérdida del interés por el niño. Por esta razón es recomendable hacer proyectos de corta duración, con propósitos bien definidos que permitan a los educandos observar el logro de los propósitos establecidos.

Estos aspectos pueden sumarse a los muy concurrenciosos “pretextos” para obstaculizar la operatividad del proyecto, tales como la falta de recursos materiales, lugares de visita en la comunidad, permisos de salida, etc. Muchos

de estos problemas pueden encontrar salida con base en peticiones oficiales a diversos organismos, autoridades municipales, estatales y federales, así como a fundaciones de apoyo y responsables de la vida económica en la comunidad; con un poco de apoyo de la comunidad y otro poco de imaginación se puede encontrar alguna salida que permita la realización de lo planeado.

La educación artística puede verse como una alternativa que vivifica lo cotidiano en la medida en que permite que todos los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje, se conviertan en agentes constructores de lo nuevo y lo nuevo no sólo debe reunir la característica de novedoso, sino trascendente y propio.

La calidad de la educación no se enriquece solamente reelaborando los programas, elevando el nivel de preparación de los maestros, agilizando la estructura institucional, etc. Elevar la calidad de la enseñanza implica, ante todo, la adecuación del trabajo de la escuela a la realidad de los educandos para responder a sus necesidades y expectativas de tal manera que se convierta a la enseñanza en mensajes con sentido, generados en procesos donde los alumnos sean los principales protagonistas del aprendizaje.

Por medio de la educación artística, se sensibiliza y orienta a los alumnos en la identificación de los temas que surjan a partir de sus intereses, se definen los problemas o las interrogantes en relación a los temas y se desarrollan las actividades que dan respuesta a las interrogantes o problemáticas planteadas. La labor docente en el área artística se fundamenta en una aproximación constructivista del conocimiento, de acuerdo a la cual el binomio sujeto-objeto interactúa en la construcción de este proceso; en una noción de sujeto,

constituido por maestro y alumnos, quienes intercambian experiencias en la construcción de aprendizajes; en la relación pedagógica, que contempla la manera en que se vinculan los maestros y los alumnos con los contenidos programáticos y culturales, así como la noción de evaluación considerada como un proceso continuo de retroalimentación.

Desde la perspectiva de un replanteamiento docente, la forma de trabajo del maestro de educación artística propicia un abordaje integral de las áreas de aprendizaje con las áreas de interés. De tal forma que la labor cotidiana del maestro, es decir, el logro de los propósitos y el abordaje de los contenidos que conforman el currículum de la escuela se ve enriquecido con la perspectiva artística, histórica, científica-tecnológica y social como espacios de manifestación de la cultura.

Al decir lo anterior acerca del enlace entre cultura y educación, se parte de la premisa que sostiene que la cultura es una compañera constante y permanente en todos los momentos de nuestra vida, y, que la educación es algo más que acumulación de información. Ambos dan acceso a un espacio con el que se ubica el proceso enseñanza-aprendizaje, al que llegan los distintos participantes como en un encuentro, como en una cita, a la cual llevan sus tradiciones, costumbres, cosmovisiones y formas particulares de percibir la realidad; con todo lo cual reciben, interpretan, adquieren, niegan, reestructuran, cuestionan, elaboran y enriquecen la información que se brinda a través de un libro, de una dinámica de clase o de una técnica didáctica de tal manera que esta cita se transforma en un encuentro formativo integral, en un intercambio de

nociones, en un trueque donde nadie pierde, sino muy por el contrario, todos se ven enriquecidos por todos.

Las aspiraciones de toda escuela han de ser lograr el pleno potencial de sus alumnos lo mismo físico que mental, con el fin de proporcionar una preparación adecuada para el vivir cotidiano en el mundo. Pero la escuela no realizará sus aspiraciones si no ofrece espacios para todo género de trabajo creador.

Para estimular el esfuerzo creador de los educandos, el profesor tiene que llegar a ser personalidad de realización plena. Para conseguirlo tiene que participar en los procesos de pensamiento original, esforzarse por eliminar los modelos bien establecidos de pensamiento convencional y negativo y actuar con un conocimiento más operante de las divergentes experiencias de la enseñanza, con flexibilidad en su propio pensamiento y métodos.

Actuar de forma similar no sólo rompe el esquema del ejercicio magisterial homogéneo, sino además permite reconocer que tal ejercicio existe gracias a esos sujetos y que es mediante su desempeño que tales sujetos se construyen a sí mismos y a la institución. En cada escuela, expresión singular de la institución educativa, el maestro se enajena y/o se realiza, cumple con su obligación laboral y se apropia del sentido de su trabajo: propiciar el desarrollo integral del educando.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

En el campo educativo, el hecho de estimular el desarrollo de las capacidades imaginativas, sensitivas y creadoras a través de la educación artísticas ha propiciado que muchas personas afirmen que todas ellas, debido a ser “cosas que no repercuten en la inteligencia”, no tienen trascendencia.

Desde luego, esta forma de pensar es errónea, puesto que al hablar de la educación artísticas nos referimos a las actividades sistemáticas y creativas del cerebro, por medio de los diversos géneros del arte que se manifiestan en una obra.

Si consideramos que el ser humano es una unidad no segmentada y su educación se contempla desde distintos puntos: cognoscitivo, emocional, físico y sociocultural, se puede afirmar que la educación artística es el medio más viable para que forme parte importante en los programas oficiales de educación para el logro del desarrollo armónico, integral y significativo del educando.

En la investigación presentada, la metodología etnográfica permitió la clasificación e interpretación subjetiva que se presentan en lógica formal de los eventos realizados en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, descubriendo, redescubriendo e interpretando el

significado de la realidad en el mundo de los sujetos investigados formulando algunas hipótesis que pudieron comprobarse en la realidad cotidiana.

El personal formador de docentes, asume roles que muchas veces no son compartidos por los alumnos normalistas y que entorpecen el desarrollo de su creatividad e imaginación, así como la expresión de sus sentimientos a través de las actividades artísticas.

El maestro que facilita el desarrollo de las capacidades intelectuales, requiere de un sistema de actitudes constructivas, positivas, de respeto, sugerentes, que no influncien y que estimulen y motiven al desarrollo personal, primero consigo mismo y posteriormente con los educandos.

Como se ha advertido con la investigación realizada, el docente a cargo de un curso de educación artística en alguna de sus modalidades, requiere de formación teórico-práctica. En el aspecto teórico, es necesario fundamentar la importancia de las actividades creadoras y saber cómo y con qué realizarlas; en la práctica resulta indispensable experimentar en cuanto a la sensibilización que desarrolle la capacidad creadora para poder ejercitarla y fortalecerla. De esta manera, cuando la creatividad surja en el aula, en el trabajo con los educandos, pueda apreciarla y aprovecharla para beneficio de los integrantes del grupo de trabajo.

Es importante tomar en cuenta el bagaje sociocultural de los educandos y aprovecharlo en los trabajos del aula y fuera de ella, procurando incluso modificar alguna regla impuesta por el grupo durante el proceso enseñanza-aprendizaje; puesto que la actividad artística creadora es una parte integral del proceso de crecimiento personal y una expresión del mismo.

Con este trabajo, se demuestra que el desarrollo del arte en el educando es de índole autodidacta; es algo que brota a partir de su propia experiencia y únicamente en un medio en donde se permita y respete la libre expresión, con interés real y motivación virtual hacia las actividades que se desarrollen.

Los programas que se manejan en la ENU promueven la creatividad a través de las manifestaciones artísticas básicas; sin embargo los formadores de docentes no toman iniciativas para que a partir de los marcos de referencias generales construyan propuestas que respondan a los intereses y necesidades de los normalistas.

Las posiciones de los formadores de docentes requieren apostarse en forma horizontal, aportando lo que saben e impulsando a los educandos a participar con sus conocimientos y experiencias.

La transformación y replanteamiento docente respecto a la educación artística como medio para facilitar el desarrollo personal y profesional de los docentes en su formación inicial es imprescindible para lograr que los individuos se apropien y construyan su propio proceso educativo en la cotidianidad en que viven y con base en lo interiorizado proponga alternativas de solución cada vez más originales para la solución de sus propios problemas y de la colectividad.

Si los estudiantes normalistas encuentran motivaciones que los lleven a experimentar el gusto por el arte, tanto en el plano de su apreciación como en el de la exploración de sus propias capacidades expresivas a través de las manifestaciones artísticas, comprenderán la importancia de la educación artística en la escuela.

BIBLIOGRAFÍA

- ALSINA, Pep. El área de la educación musical, propuestas para aplicar en el aula. Graó, Barcelona, Serie música, núm 100
- ALVARADO, Ana y Murano Graciela. El taller de la plástica en la escuela, teoría y práctica. Troquel, Buenos Aires, 1990.
- BERGER, Peter y Luckman Thomas. La construcción social de la realidad. Amorrortu editores, Buenos Aires, 1986.
- BERISTAIN Márquez, Evelia. La enseñanza de la danza en la educación básica y media, en: *Cero en Conducta*, Educación y Cambio, A.C. México, año 3, número 13/14, julio-octubre de 1998.
- BRENAN, Juan Arturo. Cómo acercarse a la música. SEP. México, 1996.
- CARR Wilfred y KEMMIS Stephen. Teoría Crítica de la Enseñanza. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- DELVAL, Juan. El desarrollo Humano. Siglo XXI, Madrid, 1994.
- ECO, Humberto. Cómo se hace una Tesis. Edit. Gedisa, México, D.F., 1992
- EISNER, Elliot W. En Educación, núm. 57, San Juan, departamento Libre Asociado de Puerto Rico, 1994.
- FUX, María. Danza, experiencia de vida. Piados, Técnicas y Lenguajes Corporales, México, 1998.
- GARDNER, Howard. Educación Artística y Desarrollo Humano. Piados educador, Barcelona, 1994
- GERSON, Boris. Observación Participante y Diario de Campo en el Trabajo Docente. Revista Perfiles Educativos CISE-UNAM, núm. 5, julio/ agosto/ septiembre de 1979.

- GÜEMEZ Pineda, Miguel. Mujer “maya”, identidad y cambio cultural en el sur de Yucatán. Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, Vol. 16, núm., 217, abril/mayo/junio de 2001
- HARRIS, Marvin. El desarrollo de la Teoría Antropológica. Siglo Veintiuno, Editores. México, España, Argentina, 1985.
- HERNÁNDEZ Moreno, Antonio. Módulo Lenguajes Artísticos. 5ª. Edición, SEP/CONACULTA, PACAEP, México, 1997.
- LAVALLE Josefina. Danza y Sociedad. Extracto de la conferencia de Waldeem.
- LOPEZ Robles, Fortino. Educación Musical, Instituto federal de Capacitación del Magisterio. México, D.F., SEP, 1960
- LOWELL, Ruth. Módulo Lenguajes Artísticos. SEP/CONACULTA, PACAEP, México, 1997
- LOWELFELD, Víctor y Brittain, Lambert. Desarrollo de la Capacidad Creadora. 2ª. Edición, Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1980
- MELDIU, Lázara y et'al. Didáctica sobre actividades creadoras y prácticas. Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. México, D:F:, SEP, 1967
- PREISSLE, Judith y Lecompte Margaret. Diseño Cualitativo en Investigación Educativa. Ed. Morata, Madrid, 1988.
- RASPO de Vanasco, Edith. La educación en los primeros años. Ediciones novedades Educativas, Buenos Aires, 1998
- ROCKWELL, Elsie, La Relación entre Etnografía y Teoría en la Investigación Educativa. México, 1997
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA. Programas para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales. México, 1997.
- _____ Recursos para el aprendizaje: Fase 2, México, 1992.
- SELLTIZ, Claire, et'al. Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales. Material de apoyo de la MEDC, México, 1998.
- VIGOTSKI, L. S. La imaginación y el arte en la infancia. Fontamara, México, 1997.

WOODS, Peter. La escuela por dentro. La etnografía de la Investigación educativa. Ed. Piados, Barcelona-Buenos Aires-México, D.F., 1987

ZAMORA Rodríguez, Gustavo. El teatro como recurso didáctico. Una guía para el maestro. Esfinge, México, 1999.

ZÚÑIGA Rodríguez, Angélica. La Educación Artística, necesidad de un replanteamiento docente, en: Cero en Conducta, Educación y Cambio, A.C. México, año 3, número 13,14, julio-octubre de 1998.

ANEXO 1

ENCUESTA

El utilizar expresión artística para la educación escolar se hace como una proyección de las manifestaciones culturales del pueblo, ya que los maestros utilizan el arte para motivar en sus alumnos aspectos tales como la imaginación, la memoria, etc., trasladando los hechos artísticos de su contexto original a la escuela, con finalidades pedagógicas.

Por lo anterior se considera que el presente instrumento generará datos importantes para beneficio de la comunidad educativa.

INSTRUCCIONES: Escriba Sobre la línea la respuesta a las siguientes cuestiones:

Edad del alumno normalista: _____

Sexo: _____

Grado de escolaridad (bachillerato, bachillerato técnico...) _____

Ocupación del padre: _____

Ocupación de la madre: _____

Sueldo aproximado: _____

Apreciación selectiva de las actividades artísticas en su escuela (encierre una opción)

- No gusto por participar ni verlas
- No gusto por participar pero si las veo
- Gusto por participar

Apreciación de las actividades artísticas en la población (encierre una opción)

- Acudo a teatros
- Acudo a diversos espectáculos populares.
- No siento interés por acudir.
- Otra (mencionar cuál) _____

Frecuencia con la que se acude a apreciar las actividades artísticas (veces al mes) _____

OBSERVACIONES: _____
_____
_____

ANEXO 2

ESCALA

Para que el maestro pueda aplicar las manifestaciones artísticas en sus enseñanzas es indispensable que posea una formación en tal disciplina. Por lo tanto, se te agradece que señales con una X la calificación que a tu juicio mereces en las siguientes cuestiones:

No.		MUCHO	POCO	NADA
1	¿Conozco los diferentes tipos de danza?			
	Clásica			
	Folklórica			
	De salón			
	Contemporánea			
	Coreografía			
2	¿Conozco las actividades teatrales?			
	Monólogo			
	Puesta en escena			
	Sketch			
	Diálogo			
	Drama			
	Tragedia			
	Melodrama			
3	¿Conozco los diversos tipos de música?			
	Clásica			
	Folklórica			
	Vernácula			
	Moderna			
	Contemporánea			
4	¿Conozco las diversas expresiones?			
	Plástica			
	Pintura			
	Dibujo			
	Cerámica			
	Escultura			
	Tallado			
	Serigrafía			
	Perspectiva			

No.		MUCHO	POCO	NADA
5	¿Demuestro conocer suficientemente las actividades artísticas?			
6	¿Promuevo la participación en las actividades artísticas?			
7	¿Demuestro interés por conocer el folklore mexicano?			
8	Utilizo en mis actividades escolares diversas técnicas o métodos que se relacionen con o artístico.			
9	Muestro interés en las costumbres y tradiciones del pueblo.			
10	Participo activamente en el rescate de las tradiciones:			
	Hanal Pixán			
	Vaquerías			
	Gremios			
	Vestido			
	Danzas			
11	Evito herir o humillar a las personas por su condición cultural			
12	Verifico la información antes de proyectar mis ideas			
13	Demuestro preocupación por el rescate de nuestro pasado			
14	Acepto con amabilidad las críticas hacia las tradiciones de mi pueblo			
15	Aclaro y puntualizo mis ideas para despejar dudas al respecto de las tradiciones del pueblo.			
16	Comunico mi interés por la promoción de las actividades artísticas			
17	Siento gusto por la apreciación de las tradiciones de mi pueblo			
	OBSERVACIONES:			

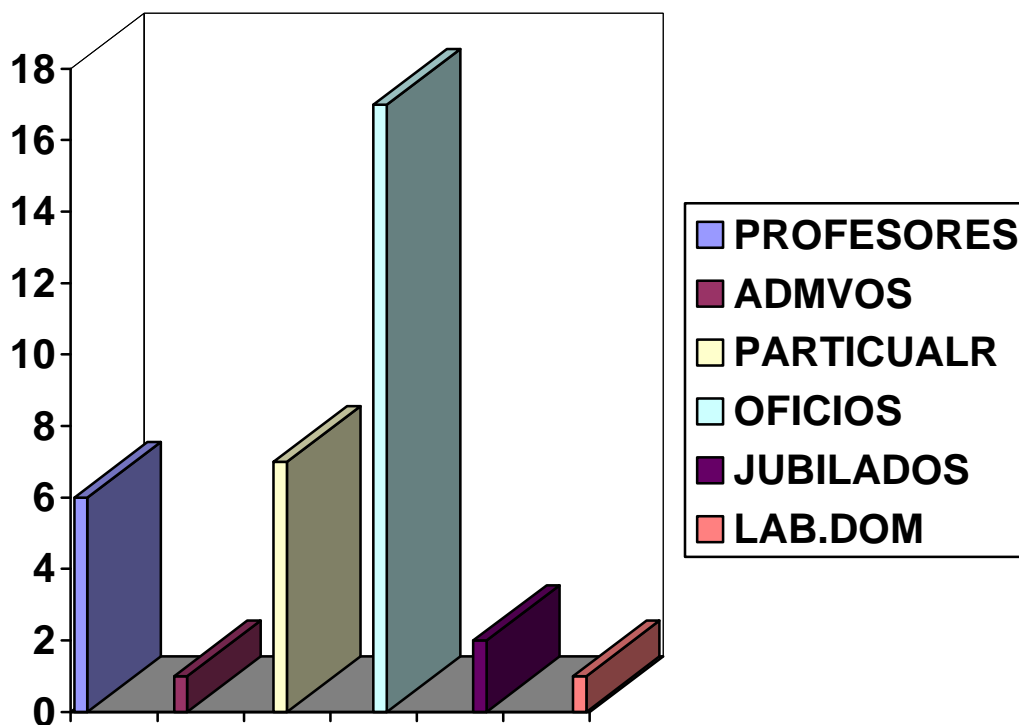

Estudio socioeconómico

Los normalistas del grupo en estudio pertenecen a familias de mediano y bajo recursos económicos, pudiéndolo constatar en las encuestas donde expresan la ocupación de sus padres y el sueldo aproximado que perciben.

De las 34 familias, 7 jefes de familia son empleados de gobierno (profesores y admvos); 7 son empleados de empresas privadas; 17 realizan oficios por su cuenta; 2 son jubilados y 1 es ama de casa.

Cabe mencionar que del total, 4 jóvenes estudiantes normalistas sólo cuentan con el apoyo materno y sólo 6 cuentan con padres profesionistas.

Apreciación selectiva de actividades artísticas en la Escuela Normal

---

La apreciación selectiva de las actividades artísticas que se presentan en la escuela normal como obras de teatro, conciertos musicales, muestras de trabajos dactísticos y plásticos, el 3% menciona que no gusta participar ni verlas; el 56% no gusta participar pero sí las ve; y el 41% de los alumnos-maestros investigados gustan participar en las diversas manifestaciones artísticas que se presentan en la escuela.

Ahora la apreciación que los estudiantes normalistas participantes en la investigación tienen al respecto a las actividades artísticas en la población, el 85% acude a disfrutar de diversos espectáculos populares y el 15% participa en algún aspecto de ellas, no como simples espectadores.

