

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD UPN DISTRITO FEDERAL – ORIENTE**

**LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO UN ELEMENTO
FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DEL
EDUCANDO**

T E S I S

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN EDUCACIÓN**

P R E S E N T A:

RAMÓN ROBLES GONZÁLEZ

A S E S O R:

LIC. JAIME RAÚL CASTRO RICO

MÉXICO D. F.

MAYO 2003

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
CAPITULO I	
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL EDUCANDO	
Evolución de la educación artística	3
1.1 La función social de la educación artística	5
1.2 La comunidad	9
1.3 La situación de la educación artística en la escuela primaria	10
1.4 La educación artística en México	13
1.5 Los programas de educación artística en las escuelas primarias	19
CAPITULO II	
ENFOQUE Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	
2.1 Expresión artística corporal (la danza).....	27
2.2 Folklore	30
2.3 Antecedentes históricos de la danza	33
2.4 Expresión y apreciación musical (la música primitiva)	38
2.5 Teoría musical	42
CAPITULO III	
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN PLÁSTICA	
3.1 Las manifestaciones plásticas de los niños	61
3.2 La plástica en la escuela primaria	62
3.3 El plano y el Volumen	63
3.4 La figuración y la abstracción	64
3.5 Las manualidades en la escuela primaria	65

CAPITULO IV

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN TEATRAL

4.1 Análisis programático de los contenidos del eje de apreciación y expresión teatral	73
4.2 El teatro	75
4.3 El teatro en la escuela	77
4.4 Importancia de saber manejar la expresión corporal como medio de comunicación a través del teatro	82
4.5 Relaciones intrínsecas de la música, la danza y la expresión plástica con respecto al teatro	89

CAPITULO V

HACIA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE PROMUEVE A LA EDUCACIÓN INTEGRAL

5.1 ¿Por qué la educación artística en el aula?	92
5.2 Características	97
5.3 Actividades sugeridas	100
CONCLUSIONES	106
BIBLIOGRAFÍA	111

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se pretende proyectar a la Educación Artística como un elemento fundamental en el desarrollo integral del educando. Para tener un panorama más amplio de esta asignatura, es necesario, abordarla desde sus orígenes, por lo que en el primer capítulo abordaremos la evolución de la educación artística y cómo ha influido en la función social, en la comunidad, así como su desarrollo en la escuela primaria y a lo largo de la educación en México, y cómo se ha abordado o contemplado ésta en los planes y programas de educación en nuestro país.

En el segundo capítulo se abordarán los enfoques y organización de contenidos de la Educación Artística desde dos de los diferentes aspectos que integran a este objeto de estudio, como son: la danza y la música. Desarrollando el concepto de danza, los tipos de danza que han existido, sus antecedentes históricos; Esta misma metodología será utilizada en torno a la música, iniciando con la música primitiva.

En el tercer capítulo trabajaremos, los antecedentes históricos de las artes plásticas contemporáneas, el por qué es importante el color en dichas artes, el manejo de los materiales, los útiles y las herramientas que sirven de apoyo para el desarrollo de estas artes. Además, de encontrar en este apartado la relación del docente y la expresión plástica. Y el desempeño de los alumnos en esta dimensión.

En el cuarto capítulo encontraremos otro aspecto de la Educación Artística; la expresión y apreciación teatral, contemplándola desde el análisis programático de los contenidos del eje de apreciación y expresión teatral, haciendo un acercamiento al teatro en general y al teatro en la escuela.

Por otra parte se señala la importancia del saber manejar la expresión corporal como medio de comunicación a través del teatro. De igual forma se aborda las relaciones intrínsecas de la música, la danza y la expresión plástica con respecto al teatro.

El contenido del quinto capítulo se encamina a describir el por qué es importante emplear la educación artística en el aula, para lo cual se desarrollan las características de la educación artística, y en general se menciona una semblanza de las bondades de usar la educación artística para acercar a los alumnos a diferentes contenidos programáticos tanto de educación artística como de cualquier otra asignatura. Además se señalan una serie de actividades sugeridas para relacionar a la educación artística con otras asignaturas.

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO
UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN
EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
EDUCANDO

CAPITULO I

1.- Antecedentes y evolución de la Educación Artística.

El arte, además de ser un vehículo de articulación de visiones sublimes, recupera las visiones propias del ser humano, sus miedos, sus sueños, sus recuerdos, para ofrecerlos en forma de metáforas visuales. Ha servido al hombre para hacer visible lo inefable y visionario, lo cual ha permitido a lo largo de la historia la activación de la sensibilidad ofreciendo un material temático a través del cual se han desarrollado las potencialidades humanas¹. Así el arte es el peor enemigo de la mediocridad, de lo mundano, ya que apoya al ser humano en un proceso de redescubrimiento del sentido del mundo de la visión al desempeñar un papel importante en el desarrollo de la vida y, en ocasiones, funcionar como una imagen de lo que podría ser la vida misma.

Una de las funciones que realiza la obra de arte es cuestionar a la sociedad en la cual ha sido creada y presentar así, ante nuestra atención, metáforas visuales que transmiten ciertos valores. A menudo, la obra de arte presenta ante nuestros sentidos un conjunto de valores positivos o negativos que pueden elogiar o condenar diciendo siempre “algo más” sobre el objeto que representa, conmoviéndonos de una u otra manera frente al objeto que representa, siempre y cuando tengamos los recursos sensibles y cognitivos para “leer el mensaje”.

De este modo, el artista y su obra permiten a quienes orientan su capacidad perceptiva hacia otras artistas del mundo real, llegar a una comprensión de lo que permanece oculto y, muchas veces, en tanto un nivel de conciencia, nos transforma en seres humanos.

Al revelar lo inefable, ampliar la conciencia y proporcionar los vínculos que consolidan el rito, del arte produce afiliación mediante el poder que tiene de impactar las emociones y generar cohesión entre los hombres.

---

¹ DEWEY, J..ART. AS. Experiencia. Nueva York. Minton. Balch and Company. 1934.p.85.

Es por eso que conociendo las múltiples funciones del arte y su afinidad con las de la educación resulta incomprensible que se le haya marginado del proceso educativo, ya que en conjunción con estas importantes funciones el arte representa un importante potencial creativo para el niño por el papel que tiene en los procesos de simbolización.

Como sabemos, a lo largo del proceso evolutivo el niño se va apropiando de un bagaje generativo. Esto significa que en un proceso de construcción de mundos posibles, pone a prueba un conjunto de repertorios y estrategias para accionar sobre los mismos, encontrando soluciones y respuestas para afrontar el mundo real. Es a través de los instrumentos de la cultura y la recreación de los mismos como el niño va construyendo los medios para crear el presente y el futuro.

Por esto, el lenguaje oral y escrito así como los distintos lenguajes y materiales de las distintas disciplinas artísticas (música, danza, teatro, artes plásticas) constituyen sistemas simbólicos culturales mediante los cuales el niño desarrolla su repertorio de recursos expresivos, críticos y explicativos del mundo que les rodea y a la vez construye una visión reflexiva sobre sus experiencias; esto significa, por ejemplo que para un niño que tiene la experiencia de trabajar con barro del cual puede sentir su temperatura, su olor, mirar su color, textura y a la vez modelar con los objetos que representa el entorno, el proceso de aprendizaje constituirá una experiencia total, germen del proceso reflexivo.

Más aún, ésta y otras experiencias similares son la base del desarrollo del lenguaje, ya que al interactuar con otros en una actividad se construyen las posibilidades expresivas para describir, nombrar, analizar, explicar y narrar experiencias.

El juego simbólico inicia al niño en la construcción de un sistema de significantes adaptables a sus deseos y necesidades conformando la representación interna del mundo exterior, la cual puede ser manejada en la imaginación², de ahí la importancia de incorporar las actividades de educación artística en una nueva actitud lúdica para rescatar en los procesos de aprendizaje no sólo la reflexión sino el fortalecimiento del proceso creativo.

---

² VYGOSTSKY, L.S. Proceso de simbolización. Ed. Porrúa. México, D.F. 1979.p.56.

En este sentido, se ha encontrado que la imaginación tiene historia y en el caso del niño esta historia se desarrolla en sus vivencias y en las convivencias con los otros, por eso una de las tareas principales de la escuela es proporcionar múltiples y variadas experiencias para que el docente retome las más adecuadas a su experiencia, contexto y situación y se logre establecer un clima de trabajo en que al educando no se le imponga tareas del deber ser, sino más bien que la tarea se oriente a lo que el niño exprese con los materiales que le sean presentados.

Esto significa que a través de la comunicación que fomentan los lenguajes y las actividades artísticas, con el manejo de instrumentos diferenciados tiempo, movimiento, espacio, cuerpo, etc. De las distintas disciplinas artísticas y con una actitud sobre la enseñanza artística, el educador favorecerá distintas posibilidades expresivas y de comunicación.

Lo expuesto hasta ahora proporciona bases para reconocer el hecho de que el arte es esencial en la experiencia humana, específicamente en el proceso de formación del niño.

La reflexión respecto a cómo se produce el aprendizaje artístico, cual es el proceso de diferenciación de las cualidades de una obra de arte, cómo se accede a la comprensión de las mismas y, sobre todo de que manera estas actividades pueden ampliar la inteligencia humana, son aspectos cruciales para afianzar la idea de la importancia del arte como una experiencia necesaria para incentivar el pensamiento y nuestra conciencia del mundo y de sus variados significados.

1.1 La función social de la Educación Artística.

Para arribar a un significado aproximado de educación artística que haga justicia a la complejidad del concepto, iniciaremos este apartado con algunas reflexiones acerca de la función del arte desde una perspectiva social.

La historia social de la educación artística se ha caracterizado por estar dirigida, por lo general a núcleos privilegiados de la población, urbana, lo cual implica que se ha marginado a la mayoría de la población de las expresiones y experiencias artístico-culturales en boga; a su vez, dichos núcleos privilegiados suelen automarginarse de una participación dinámica de las riquezas culturales de las mayorías.

La educación artística ha presentado serias dificultades en sus planteamientos teóricos y su definición en cada momento histórico, social y nivel educativo. Ha sido entendida de diversas maneras: como formación estética, educación artística escolar, apreciación artística, expresión artística, etc. El mayor riesgo de esta vaguedad en el concepto estriba en sus implicaciones en las prácticas que de ella pueden derivarse, sobre todo considerando que por lo general algunas de estas denominaciones suelen ser utilizadas indiscriminadamente.

La educación artística se entiende por un tipo de praxis social que aspira³ a la formación integral del educando por medio del desarrollo de competencias expresivos-creativas. Esto supone el aprendizaje de los valores estéticos, las técnicas y los materiales propios de cada lenguaje artístico y la aplicación de dichos conocimientos al trabajo creador.

También es importante que al interior de los procesos culturales permanentes de producción intelectual y artística, un aspecto esencial de la educación artística sería hacer participar a la sociedad activamente en dicho proceso equilibrando los aspectos productivos y de consumo artístico, así como los inherentes al proceso reflexivo y creativo, que promueve un continuo avance hacia niveles superiores de conciencia individual y colectiva,, enriqueciendo así el patrimonio cultural de una sociedad.

Con lo anterior podemos entender que la educación estética, además de ocuparse de la apreciación estética a través de la formación del gusto para contemplar o producir la obra de arte, tendría que orientarse hacia el desarrollo de las capacidades sensibles e imaginativas de una colectividad.

---

³ cfr.SÁNCHEZ VAZQUEZ,A. teoría de la estética

Así los procesos inherentes de la educación artística tendrían que promover la formación de una actitud general hacia la vida que permitiera al ser humano dar sentido a todo una gama de experiencias a través de un modo de expresión y comunicación.⁴

La educación artística involucra un concepto amplio de cultura, ya que plantea una preocupación por estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para desarrollar las potencialidades creadoras, organizar la propia experiencia y ponerla en contacto con los otros.

El arte y cultura constituyen aspectos esenciales de una sociedad, ya que forman parte sustancial del conjunto de la vida humana. Así, como ambas vienen a ser aspectos en los cuales mediante la representación o reelaboración de nuestra vida social se busca la comprensión, reproducción y transformación de la misma. Por esto la educación artística tendría que contemplarse desde marcos interpretativos potentes e interdisciplinarios que permitan ubicarla contextualmente tanto en los procesos históricos y culturales, como en los aspectos cognitivos y sensitivos inherentes al educando.

Con relación al arte ocurre algo similar, porque al descubrirnos nuevos aspectos de la realidad sin una necesaria explicación de los mismos, viene a ser un lenguaje por medio del cual el ser humano pretende comunicarse con los otros a través de una buena factura de sonidos, imágenes, etc. Pero ante todo es un fenómeno de la cultura. Constituye dentro de la misma una esfera autónoma con sus fines y valores propios que se encuentra provista de resquicios por los cuales circula libremente un amplio movimiento de vaivén hacia otros dominios y de la vida.

León Tolstoi, nos menciona que el arte es otra forma de comunicación ya que en esencia el arte es la comunicación de emoción de un hombre, o de un grupo, a otro⁵. Este célebre escritor ruso consideraba que cuando dicha emoción es sincera hondamente sentida y comunicada se constituye en arte bueno que a diferencia del malo une a los hombres como

---

⁴ COLL, César. Psicología y currículum. Buenos Aires. Paidós.1992. p.375.

⁵ TOLSTOI, León. GAT is Art? Traducción inglesa de Aylmer Maude. Londres, Humprey Milford. Oxford Iniversity Press.1930. p.p..70-312

si fueran hermanos. Cuando era arte malo se paraba entre sí a hombres y naciones, tendía a engendrar lealtades que resultaban socialmente disgregadoras.

Kant, distingue el arte de la naturaleza, la ciencia y el trabajo (el oficio, el habla "de un arte estético o bello como modo de representación que place en el mero juicio, por sí mismo, no mediante un concepto".⁶

Croce, distingue "el arte es ante todo intuición entendida como expresión o actividad formadora interna".⁷

El arte para Hegel "es el producto de la actividad humana dirigida a los sentidos que tiene su fin en sí mismo y también la necesidad que tiene el hombre de producir obras de arte".⁸

Desde el psicoanálisis, el arte "cumple una función de vida psíquica, la de proporcionar un goce que disfrace y suprima las represiones".⁹ Para Bertolt Brech, "el problema del goce o aprovechamiento del arte es inseparable de la disposición o la capacidad que puede ser desarrollada de observar el arte, es decir de cierta participación en el trabajo del artista".¹⁰ También, Lévi Strauss ha considerado al arte "como un lenguaje o sistema de signos cuya función es ante todo establecer una relación significativa con un objeto".¹¹

Con el arte se ha encontrado algunos puntos afines: es un lenguaje, actividad formadora interna, es una forma de comunicación de la emoción y en ella converge la búsqueda de belleza que una obra artística debe proyectar. Aunque cabe señalar que esta última cualidad del arte y de la obra artística ha perdido gran parte de vigencia en la actualidad. Esto obedece a un malentendido que hace falta reconsiderar y que tiene que ver con un estilo determinado.

---

⁶ SANCHEZ, Vazquez Adolfo. Estética y teoría del arte. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1991. p.149.

⁷ SANCHEZ, Vazquez Adolfo. Ob. cit.p.150.

⁸ Ibid. p.151.

⁹ Ibid p.152

¹⁰ Ibid p.153

¹¹ Ibid p.154

1.2 La comunidad.

La escuela, además de cumplir con una función oficialmente estipulada, juega necesariamente un papel importante en la comunidad. La escuela es un elemento que afecta las interrelaciones de la comunidad total, la escuela entra en interrelación con la comunidad, no solo a través de los alumnos, a los cuales atiende directamente, ni a los mecanismos formales con los que cuenta para entablar relaciones con los padres de familia, sino a través de un sin número de mecanismos informales de interacción y convivencia con la comunidad.

“La escuela funge como un agente mediador entre el individuo y la sociedad, en cuanto que transmite normas y valores sociales de convivencia”.¹² El concepto de comunidad se utiliza para nombrar unidades sociales con ciertas características que le dan a una organización dentro de un área delimitada, se alude a unidades sociales más o menos amplias, que tienen uno o varios rasgos o elementos en común.

Puede considerarse también como unidad a un grupo de personas que se encuentran sometidas a las mismas normas para elegir algún aspecto de su vida.

Para este caso específico de este estudio consideramos a la comunidad de una forma dinámica y funcional, como un núcleo de población con unidad histórico social, con autonomía y estabilidad relativas cuyos miembros están unidos por tradición y normas en obediencia a las leyes objetivas del progreso, que comprenden un pasado común, un territorio delimitado y que satisface necesidades básicas.

En nuestro campo como docentes nos enfrentamos a diversos problemas, pero nuestra manera de ver, la mayoría de ellos son ocasionados por el total desconocimiento de la población o comunidad en que laboramos. Y si no conocemos el medio ¿cómo podemos actuar para abordar las diferentes problemáticas? Es por eso que ahora nos damos a la tarea de conocer y describir la comunidad en que laboramos.

---

¹² POZAS, ARCINIEGAS, Ricardo. El concepto de la comunidad. Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. México. 1964. p.21

La comunidad en la cual laboro pertenece a un medio urbano donde cuenta con todos los servicios, en su mayoría de los habitantes tienen poco de residencia en la colonia; esta comunidad presenta problemas de índole social como pandillerismo, alcoholismo, etc.

1.3 La situación de la educación artística en la escuela primaria.

Conocer esta forma de ver el arte en su devenir histórico, permite una mayor comprensión de la importancia y el papel actual que tiene el arte en la educación. Sobre todo considerando, como hemos mencionado, que el arte rescata el poder formativo no sólo de la palabra, sino también de la imagen, ya que la educación artística a diferencia de la expresión lingüística cuenta con una gama de códigos en todos sus medios de manifestación: la plástica, el sonido, el movimiento e incluso la gráfica y la imprenta.

Estos códigos permiten comunicar sentimientos, estados anímicos o emociones quizás con menos claridad conceptual o lógica que el lenguaje oral o escrito, pero a menudo con mayor fuerza y elocuencia.

Por lo anterior, podemos decir que el complejo concepto de educación artística incluye el grado de asimilación de los valores artísticos, el nivel de erudición en la esfera del arte, la capacidad para percibir y valorar adecuadamente lo estético; así como el nivel de desarrollo de las orientaciones valorativas estéticas y la vía de iniciación al arte.

Esto se observa en la aplicación de algunos programas sobre enseñanza artística para niños, tanto en museos como en escuelas de arte que se han impartido algunos docentes: “dejar hacer al niño lo que quiera”, bajo el principio de respeto a la espontaneidad, y en otros casos se observa también la imposición de estereotipos en la expresión que alejan al individuo de la expresión de su propia sensibilidad, todo ello con la mejor intención pero con un incipiente conocimiento acerca de los procesos de acercamiento a la enseñanza artística.

En este aparente liberalismo*¹³ en los métodos educativos que se buscan romper con la rigidez de una enseñanza tradicional, aunque muchas veces de una manera muy poco afortunada, ya que además de la confianza que se le proporciona al niño, hay que proveerlo de los medios afectivos, sociales, intelectuales para que se logre el aprendizaje, y en el caso de la educación artística la expresión-comunicación.

Estas concepciones pocos acertadas sobre la educación artística únicamente han propiciado un mayor aislamiento de su contenido en su escuela primaria, nivel en que se ha puesto un mayor énfasis en actividades manuales del arte (dibujar, colorear y moldear) además de impulsar conocimientos históricos sobre occidente o sobre historia nacional. Así mismo, esta forma de abordar la educación artística omite hacer referencia a los medios intelectuales y materiales de la producción y el consumo artísticos, aspectos básicos del sistema cultural.¹⁴

De esta situación se desprenden esfuerzos incompletos para adentrar al niño en educación artística y propiciar el desarrollo de su sensibilidad, los cuales sólo se abocan hacia actividades operativas, de juego o de maduración, subestimando al educando y reduciendo este valioso contenido a un mero entretenimiento.

Por lo anterior, convendría reflexionar acerca de algunas ideas necesarias para lograr una transformación de fondo para la educación artística. En principio, se hace necesario superar la idea de este tipo de educación es un lujo reservado a sectores privilegiados, o simple recreación para ocupar el tiempo libre, o un complemento decorativo o quizá tan sólo una actividad creadora únicamente posible para genios o seres excepcionales para recuperar así la naturaleza formativa, terapéutica, comprensiva y creativa del arte, además de su incalculable valor en la formación de conceptos.

Otro aspecto importante es hacer algunas consideraciones en torno al contexto escolar en el que se desarrolla la enseñanza de arte en los niveles básicos, el cual se encuentra

---

¹³ cfr .Etica

¹⁴ ACHA, Juan. Introducción a la creatividad artística. Trillas México.1975.p235

avasallado por una política cultural que otorga escaso valor al arte en los procesos educativos y además encuentra imbuido de creencias y valores que no favorecen el desarrollo de un *vitae* apropiado para la educación artística en la escuela primaria.

Si pensamos la escuela como una institución donde suceden “muchas cosas” que varias ocasiones suelen ser la antítesis de un proceso educativo, es posible entonces avalar la hipótesis de que los valores establecidos en el *vitae* y plasmados en prácticas escolares por docentes de una clase social determinada por lo general clase media baja, en la mayor parte de los casos se da prioridad a los usos instrumentales de los contenidos educativos que se consideran básicos para el desenvolvimiento en un trabajo, o de utilidad para ascender en la escala social. Se busca uniformizar a la población que pasa por la escuela pública imponiendo un tipo de vida y valores de clase media, independientemente del cual sea su grupo social, y con esto también se va demeritando la identidad de grupos minoritarios. Con ello, se impide además que aflore el gusto estético auténtico con su elegancia o vulgaridad propias y dejando solamente fluir una vulgaridad generalizada y convencional.

Para dar impulso a los programas que estimulen y desarrollen la sensibilidad es indispensable comprender la situación que se vive en la escuela pública. Sobre todo en la educación básica, nivel en el que el niño empieza a enfrentarse a los procesos de socialización educativa con la mediación de un *vitae* que impone comportamientos considerados necesarios para convivir en una sociedad en un momento histórico determinado.

En el proceso, el niño toma conciencia de cuáles son los contenidos considerados prioritarios por el tiempo que se les dedica, cómo se concibe la educación artística cuando escuchan decir “cuando terminen de trabajar, hagan entonces un dibujo”, así como qué es lo que se valora y recompensa o castiga en la escuela.

Las normas y comportamientos que ayudarán a lo largo de toda su vida escolar son interiorizados en los primeros años del proceso educativo, y es cuando se percibe cuáles son las preguntas que deben hacerse, el momento de hacerlas y la forma adecuada- muy

temprano aprende el niño que para hablar se debe levantar la mano; del mismo modo sabe que para salir al baño debe pedir permiso y que por lo general durante los tiempos escolares debe permanecer en su asiento. Criterio poco recomendable en esta etapa desde el punto de vista del desarrollo, el cual, en este periodo exige mayores oportunidades de movimiento.

Con relación al vitae escolar el niño observa e infiere, por las decisiones de sus profesores, cuáles son las asignaturas prioritarias por la forma en que los maestros hablan de ellas. Así, los niños van aprendiendo a leer su entorno tanto en la casa como en la escuela o en los distintos lugares donde se desenvuelven, hacen una lectura del contexto bajo criterios de adaptación y sobrevivencia.

La adquisición de la cultura escolar se da desde los primeros cursos, en los cuales da inicio el proceso de socialización educativa. El arte, la educación artística como se le denomina en la escuela forma parte de esta cultura, así que rápidamente se detecta el lugar jerárquico que ocupan estos contenidos en el espacio escolar, lo cual cobra sus consecuencias a lo largo del proceso formativo y vocacional del educando.

Por lo anterior, es importante que todos aquellos interesados en el desarrollo de este campo, hagamos serias consideraciones con relación a la manera en que el contexto escolar afecta el desarrollo de la sensibilidad y el aprendizaje de ciertos contenidos artísticos, ya sea desde un punto de vista individual o en el plano de la interacción educativa, incluyendo en ésta tanto el profesor como el vitae escolar y las políticas de las que ésta se desprende.

1.4 La educación artística en México.

Las contradictorias necesidades de los distintos proyectos sociales por los que han atravesado países como el nuestro, los mitos prevalecientes relativos al papel del arte en el proceso de aprendizaje y la falta de conocimiento existente en una relación con la didáctica de las artes, han determinado el papel que se le ha dado a la educación artística en los procesos formativos. Por lo general, se ha colocado al arte en posiciones ambivalentes con respecto a su valor en el proceso educativo.

Esto se ha reflejado en situaciones en las que por un lado, se marginan los contenidos artísticos del salón de clases pero, por otro, se destaca su valor como herramienta para hacer frente a las necesidades de una nación de desarrollo.¹⁵ Estas contradicciones han trazado un camino poco afortunado para el desarrollo de propuestas sobre educación artística para la escuela primaria, no sólo en México sino también en otros países que en muchos de los casos han logrado resolver sus más urgentes problemáticas en el plano económico, argumento central en lo relativo al papel del arte en la escuela.

Sin embargo, a pesar del incipiente desarrollo del campo observado en la última década, se encuentran importantes esfuerzos y experiencias que coinciden en la necesidad del arte en el ámbito escolar para el desarrollo de la sensibilidad, el pensamiento reflexivo y la creatividad del niño.

Este capítulo presenta un estado del conocimiento y de las prácticas sobre educación artística en la escuela primaria, con ello, nos proponemos ofrecer un espacio de reflexión sobre la situación de la educación artística en la escuela primaria, desde un análisis de las propuestas que se han documentado y difundido en el período entre 1985-1995 en México.

En nuestro país, las transformaciones sociales actuales han privilegiado ideales de desarrollo basados en el conocimiento científico y tecnológico. Ésto ha repercutido notablemente en las distintas formas de percibir las necesidades educativas, lo cual ha provocado un desequilibrio entre las condiciones en que la educación artística científica y tecnológica..

En lo general los esfuerzos educativos se han dirigido, en mayor medida, hacia la búsqueda de alternativas pedagógicas para la preparación cognoscitiva y técnica, poniendo menos énfasis en aspectos afectivos, en el desarrollo de actitudes y en la educación de valores. Un indicio de esta situación ha sido que los espacios creados para el apoyo de procesos socioafectivos y expresiones estéticas han sido escasos en el nivel básico. Particularmente, la educación artística no se ha impulsado lo suficiente en el sistema

---

¹⁵ REYES, PALMA. Historia social de la educación artística en México. SEP. Coordinación General de Educación Artística INBA- p.132

educativo nacional,. debido, entre otros factores, al lugar que se le ha otorgado a la percepción y a la sensibilidad en el proceso de aprendizaje, pero también obedece a razones sociales y a políticas culturales.

En una revisión histórica de lo que ocurrido con la educación artística en nuestro país, se ha encontrado que en México antiguo la educación propiciaba el conocimiento científico, artístico y el cumplimiento de las costumbres. Para la educación existían dos tipos de escuelas: el calmécac y el tepochcalli,¹⁶ centros donde se impartía la educación estética más que como especialidad, como parte integral de un proceso total de formación guerrera, religiosa, científica y artística para castas nobles y guerreras.

Otro centro educativo importante de la época, fue el cuicalli o casa del canto, llamada también casa del conocimiento supremo de la colectividad. Esta escuela estaba dedicada a Xochipilli, símbolo del alma, que hace brotar la flor del cuerpo. Se impartía la educación artística como un elemento integrador de un proceso total en la formación del individuo, lo que permitía participar activamente en la vida social.

Las culturas asentadas en lo que ahora es el territorio mexicano lograron un nivel de sensibilidad artística de profunda significación que se expresa hasta nuestros días, principalmente en el simbolismo mítico y filosófico de nuestros antepasados. Posteriormente, en la “gran empresa de Indias”,¹⁷ la cruz y la espada constituyeron los instrumentos para la consumación del proyecto expansionista de la corona española.

Este contexto político y social se caracterizó por la utilización del arte y la educación artística para los fines de la Iglesia católica. Las escuelas de arte que se fundaron manejaban políticas discriminatorias con la población indígena, e incluso con la mestiza, más esto no impidió que la sensibilidad creativa de esta población rebasara los límites impuestos por la cultura dominante. En la colonia no existió una educación artística popular, ya que la clase dominante no se interesaba por educar a un pueblo subyugado.

---

¹⁶ OROZCO, J.E. Educación artística y politicacultural en México. Revista del consejo nacional técnico de la educación (SEP). México. 1982. Núm3 (4.), p.p.57-69.

¹⁷ OROZCO, J.E. Ob., cit. p.58

Durante el período de independencia, en el cual se sucedieron luchas y pugnas entre los grupos de poder, la educación artística vivió uno de sus momentos más críticos. Sin embargo, la sensibilidad y necesidades expresivas del pueblo mexicano contribuyeron a la creación de los medios para la preservación y producción de medios culturales.¹⁸

La expedición de las Leyes de Reforma, en 1859, y las posteriores modificaciones e inserciones de otras leyes como la Ley de Instrucción Pública en 1869, así como la fundación de las escuelas de arte, abrieron nuevas expectativas a la educación artística. Pero la irrupción en el poder de Porfirio Díaz, en 1876, detuvo el proceso de transformación social, económica y política iniciada durante la gestión de don Benito Juárez.

El arte y la educación artística estuvieron caracterizadas, en esa época, por intenciones europeizantes, sobre todo en relación con la cultura francesa. Esta orientación se vio reflejada en la música, el teatro, la danza y la arquitectura de la época.¹⁹

La Revolución Mexicana tuvo como una misión política la destrucción de las estructuras de la dictadura porfirista, colocando en el centro de sus preocupaciones, al menos declarativamente, a obreros y campesinos. A esto se sumó el reconocimiento de la capacidad expresiva y de comunicación del artista, cuya función se asoció, en aquel entonces, a la del maestro, a quien se consideraba el redentor social por excelencia.

Es durante el lapso posrevolucionario cuando se crea la secretaría de Educación Pública, en 1920, y es a José Vasconcelos a quien, como secretario de educación, le corresponde impulsar el primer gran proyecto educativo y cultural del periodo 1920-1924.²⁰

Por primera vez se plantea la necesidad de establecer una política cultural nacionalista para cimentar la unidad nacional como una forma de resolver las dramáticas diferencias existentes. La meta principal de este proyecto fue la unificación de la población de una

---

¹⁸ REYES, PALMA. OP-cit.p.124

¹⁹ Ibid.p125

²⁰ Ibid.p.126

nación mestiza. Así, el Estado posrevolucionario se apoya en el arte y la educación de la sensibilidad como elementos sustanciales en el proceso de integración nacional.

Nuestro país fue el primero en América Latina en plantear críticamente las relaciones entre arte y desarrollo de las fuerzas productivas, ya en este periodo, intentando integrar dentro del sistema escolarizado las esferas de arte y trabajo en una práctica unitaria. La implantación de talleres en el aula pretendía la capacitación manual a partir de una perspectiva de desarrollo económico, pero, al mismo tiempo, se pretendía involucrar al obrero en el ejercicio de actividades creativas, para lo cual se establecieron programas formativos con instituciones como las Escuelas Nocturnas de Arte para Trabajadores y la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa. Paralelamente surgen en este periodo movimientos de artistas, cuyo objetivo era poner en manos de los trabajadores los medios de producción artística que enriquecieran su vida diaria y proporcionaran recursos expresivos a sus luchas reivindicadoras.

Otra característica importante fue el desarrollo del muralismo, que rescató la experiencia evangelizadora a través de la pintura en los muros de templos y conventos. Pero no fue éste el único elemento que determinó el desarrollo del muralismo, ya que la aspiración de crear un gran arte, trascendente como en el pasado, hizo volver la mirada del pintor a la estética renacentista.

En este proceso de recuperación del mural, quedó planteada la disyuntiva de promover un arte consagratorio del Estado o de trascendencia para el artista y los valores por él encarnados. Finalmente, a la luz del proyecto cultural vasconcelista, este tipo de expresión se integró a una actividad educativa global, creando una imagen que vino a legitimar al Estado.

Mas sobrevino un receso. Según podemos leer en la historia mexicana, transcurrieron varios años, hasta la etapa cardenista (1934-1940), para que se retomara el ideal político de la revolución Mexicana. Es entonces cuando la educación adquiere una radical expresión jurídica, mediante la reforma que hace Lázaro Cárdenas al artículo 3°. Constitucional. En

ella se asienta que el Estado será quien se encargue de impartir, planificar, administrar y orientar la educación pública, recalcando, además, la función social y el sentido socialista de la misma.

En apoyo a esta reforma, la educación artística y las actividades artístico-culturales se orientaron a dar impulso a todo un movimiento cultural que intentó recuperar las tradiciones populares como elementos para un reencuentro con la identidad nacional.

De 1940 a 1970 no se observaron avances significativos que transformaran las condiciones sociales de la educación artística en México. Pero el impulso de programas para el desarrollo económico, industrial y tecnológico en nuestro país, favoreció el surgimiento de importantes movimientos artístico-culturales independientes, los cuales han asumido un compromiso histórico en la determinación de nuestra cultura.

En lo que se refiere a planes y programas de educación básica, la educación artística, después de su florecimiento durante el cardenismo, por espacio de aproximadamente treinta años se fue minimizando hasta reducirse a simples actividades de recreación y entretenimiento.

Es hasta la reforma de 1972-1975 cuando se reconoce nuevamente en los programas y planes de estudio el valor educativo que las artes pueden tener en los procesos de formación integral, por lo que, en el enfoque de estos programas, se empieza a impulsar la interacción del niño con los lenguajes artísticos en la escuela primaria.

Posteriormente, en el programa de educación primaria de 1980, se observa una concepción de arte integrado e interdisciplinario; en este programa se plantea que el arte es una actividad que debe ser incorporada a la vida diaria.

Los propósitos de los programas de educación básica de 1993-1994 se orientan hacia el desarrollo de la creatividad y la capacidad de expresión en el niño, a fomentar el gusto por las manifestaciones artísticas, a estimular la sensibilidad y la percepción, y al desarrollo de

la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo (Plan y Programa de Estudio de Educación Básica y Primaria 1993-1994).

1.5 Los programas de educación artística en las escuelas primarias.

Por otra parte, reconociendo el valor que se le ha otorgado a la educación artística en los programas de educación básica más recientes, encontramos que se le adjudica un lugar importante y de apoyo en los procesos de formación integral. A su vez, dicho concepto se ha encontrado y mantenido en varios documentos oficiales y en los programas de educación básica como una de las finalidades del proceso educativo. Así, en el programa de educación primaria de 1961 se dice: “pensemos en el tipo de mexicano que habremos de preparar en nuestros planteles. Un mexicano a quien la enseñanza estimules armónicamente la diversidad de sus facultades...”.²¹

Pero es hasta la reforma de 1972-1975, al planificarse la educación escolarizada o formativa por áreas de conocimiento, cuando se considera la educación artística como área imprescindible del vitae oficial. En los programas de 1972 también se señala que “la educación debe propiciar el desenvolvimiento integral de los aspectos físico, intelectual y emocional del niño”...²² En este programa donde se impulsa nuevamente la interacción del niño con los lenguajes artísticos otorgando a la educación artística un papel importante dentro del currículum.

Más adelante, en el programa de educación primaria de 1980, se observa una concepción de arte integrado e interdisciplinario la cual plantea que el arte es una actividad que debe ser integrada a la vida diaria.

Los objetivos de este programa son:

---

²¹ HERNANDEZ J de D. Estado actual de la educación artística en México, revista del consejo Nacional técnico de la Educación. N.41 Mex. p.270

²² HERNANDEZ J de D. Ob.cit. p..285

1. Desarrollar los instrumentos básicos de percepción, sensibilidad comunicación, comprensión, expresión y creación.
2. Descubrir el arte en la vida diaria y desarrollar un arte que enriquezca.
3. Desarrollar la creatividad a partir de la curiosidad y la imaginación por medio de la recreación.
4. Establecer relaciones entre algunas técnicas especiales y la espontaneidad de los educandos.
5. Conocer diversas manifestaciones del arte mexicano para valorarlo y preservarlo.
6. Participar en experiencia de educación artística.

De manera general encontramos que aunque en el diseño de los distintos programas han sido considerados el desarrollo integral y armónico y el desarrollo de aspectos físicos, cognoscitivos y emocionales, lo que se ha modificado es la forma de entender lo artístico y el papel del ejercicio de las artes en la consecución de estos fines.

Los programas de educación básica en la escuela primaria adquieren en 1993 y 1994 características que lo distinguen de los anteriores porque ofrecen al maestro la posibilidad de elegir, de entre una amplia gama de actividades, aquella que se adapte más a su plan de trabajo y a los procesos de aprendizaje grupal específicos. Aunque también demandan del maestro conocimiento y experiencia en todas y cada una de las disciplinas artísticas para lograr concretar las actividades sugeridas.

En el programa de educación básica propuesto por la SEP (1993-1994), se parte del supuesto de que la educación artística cumple realmente su función cuando, dentro y fuera del salón de clases, los niños tienen la oportunidad de participar con espontaneidad en situaciones que estimulen su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad en relación con las formas artísticas.

En este planteamiento de programa se reconoce la naturaleza de cada uno de los contenidos y sus especificidades en el plano didáctico, pero a pesar de estas diferencias sugiere aprovechar la oportunidad que ofrecen las actividades artísticas para la expresión y el desarrollo de la creatividad en el manejo de otros contenidos de aprendizaje.

Este material parte de una concepción amplia y bidireccional de educación artística, que trasciende el aula a espacios extraescolares vinculados con la organización visual del espacio y con la vida cotidiana a través de la cual se configuran los hábitos sensibles e imaginativos de una sociedad.

Se encuentra sustentada en una pedagogía alternativa que intenta establecer una relación educativa más equilibrada. Sin embargo, presenta contradicciones que no son privativas del material en sí mismo, sino más bien de la problemática hasta ahora inconciliable que rebasa este material, y que se relaciona con los procesos de apropiación de los contenidos artísticos.

Una primera contradicción tiene que ver con las nuevas relaciones que se van estableciendo en un proceso de transición en el plano social, económico y educativo, con la naturaleza de algo prestablecido como sería la demanda del cumplimiento de un programa, y con la forma de ejercer la libertad y espontaneidad del propio agente educativo en el manejo de contenidos artísticos.

En el programa se sugieren actividades específicas de expresión y apreciación artística ubicándolas de acuerdo con el nivel de desarrollo que los niños deben haber alcanzado al finalizar el curso, y aunque la evaluación de este contenido deberá centrarse en el interés y la participación que se muestre en las diversas actividades, una segunda contradicción parece manifestarse en los procesos de operación de la propuesta. Se corre el riesgo de una aplicación lineal de las actividades, sin consideración del proceso grupal y una evaluación por inercia, en la que se establezcan comparaciones entre los alcances de los niños de un grupo, contraposición con la captación sensible del proceso por el cual atraviesa cada uno de ellos en la realización de las actividades.

Conocemos ya con las consecuencias de esta situación, que serían la búsqueda por parte del niño de hacer el dibujo “más bonito”, “el que pidió la maestra”, y la competencia “para cantar más fuerte” o “más bonito”, con una pérdida paulatina a lo largo de la escolarización de la espontaneidad del proceso creador.

En síntesis, se podría afirmar que los propósitos y el enfoque del programa ofrecen alternativas pedagógicas basadas en una orientación contextualista de las artes, en la cual se asignan a las actividades artísticas funciones para la comprensión de las asignaturas académicas, ofreciendo un avance importante desde el punto de vista conceptual, pero con una necesidad de seguimiento en cuanto a aspectos de orden práctico de la propuesta.

Esto genera una tercera contradicción, también relacionada con la forma de operar los materiales, es decir, la forma de realización de las actividades sugeridas. El punto clave se encuentra en el cómo, cuando y con qué gesto o lenguaje se estimula al niño en una actividad expresiva. Esto plantea al docente un conflicto que tiene relación con la libertad que se puede o no ejercer en el manejo de los contenidos de educación artística en el salón de clases.

La naturaleza de los contenidos, al parecer, hace que presenten necesidades distintas, ya que en la enseñanza de contenidos propios de la biología, la historia, como de las artes, entran en juego la lógica y la estructura interna de cada una de las disciplinas. Es más, aun en las disciplinas artísticas existen diferencias, no sólo en lo referente a la lógica del contenido sino también en lo relativo al uso de instrumentos y materiales (cuerpo, movimiento, voz, etc.).

Por lo que más que un problema de conceptualización o enfoque, el programa oficial puede presentar problemas operativos, tanto para trabajar las actividades de cada una de las disciplinas artísticas como en el proceso de integración de los contenidos escolares. Sobre todo porque más allá de las actividades artísticas está todo un universo específico de cada una de las artes, para cuyo manejo el docente requiere tener presente por lo menos una experiencia estético-afectiva que pueda recrear y generalizar con su grupo.

Otra iniciativa importante en el nivel oficial y que ha contribuido de manera importante al desarrollo del campo, es un proyecto gestado conjuntamente por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuya finalidad es la formación de promotores culturales. Este plan de capacitación a promotores culturales ha sido denominado: Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP).²³

El propósito de este plan ha sido, desde 1983, apoyar la capacitación de maestros de actividades culturales que integren la educación artística en el nivel de primaria. Para ello, ofrece al maestro elementos conceptuales y metodológicos que le permitan incorporar la música, el teatro, la danza y las artes plásticas en su trabajo con los contenidos programáticos de la educación primaria.

Los cuatro módulos elaborados en el PACAEP están constituidos por una guía de actividades y una antología que surgen de una reflexión acerca de lo que las artes, como manifestaciones espontáneas de la cultura, pueden ofrecer a la educación. Presentan a las artes como un medio para el fortalecimiento del desarrollo integral desde una perspectiva histórico-social del hecho artístico.

Dichos materiales proponen una secuencia que rebasa el plano conceptual, ya que combinan aspectos teóricos y actividades diversas de expresión, juego, percepción, etc., a través de las que se plantea el establecimiento de una nueva relación entre maestros y niños que integra los principios básicos de la escuela nueva, principalmente el que plantea una modificación a la noción de disciplina abriendo las posibilidades a una participación cooperativa entre los miembros del grupo.

Un aspecto común de estos cuatro módulos es que en ellos se busca equilibrar, a través de los contenidos y actividades propuestas, los distintos medios de aprehensión de la realidad, tales como: los sentidos, la percepción, los diferentes tipos de observación y los procesos

---

²³ ROBLEDO, Miguel. "¿cuentos para niños?" Revista cero en conducta. Mex. 1988, num.3-p.p..23-27.

cognoscitivos denominados superiores (reflexión crítica, creatividad, procesamiento de información).

Cabe señalar, además, que en los cuatro módulos se concibe a las artes como una producción material resultado de las necesidades humanas en un contexto histórico determinado, es decir, se les aborda como una manifestación humana que permite al hombre comunicar y expresar sus sentimientos, necesidades y miedos recreando su cotidianidad.

Del mismo modo, se les adjudica la posibilidad de desarrollar la expresión, la comunicación y la personalidad infantil, por contribuir a la maduración de nuevas formas de visualización del mundo, enriqueciendo de este modo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cada uno de los módulos se encuentra constituido por apartados o secciones en los que se lleva al maestro a reflexionar sobre la importancia de integrar el movimiento, la sensibilización, el ritmo, la expresión, etc., con los medios que las artes proporcionan para crear una metodología didáctica que responda a las necesidades del entorno cultural de nuestra sociedad.

El material ofrece un panorama histórico del teatro, la danza, la música y las artes plásticas en México, y al mismo tiempo va entrelazando actividades que poseen una lógica interna, por lo que se conforman en propuestas de trabajo abiertas para la sensibilización, apreciación y producción artísticas en cada una de las disciplinas.

Un rasgo particular de estas propuestas es que asumen un concepto en educación que busca la independencia y participación creativa para la resolución de situaciones de la vida cotidiana. Con esta forma de ver el proceso educativo se propone desmitificar el excesivo acento que se ha puesto en las técnicas y en la conceptualización, no sólo en la educación artística sino también en la enseñanza de otros contenidos.

Con estas concepciones de arte y educación, las actividades sugeridas en el PACAEP se orientan hacia el reconocimiento de las dificultades preceptuales en el arte, atendiendo fundamentalmente la creación de formas visuales de naturaleza estética y expresiva y la afinación de las distintas formas de visualización del arte y de la naturaleza, es decir, las formas de contemplación artística.

Este plan de capacitación a promotores culturales es una de las iniciativas oficiales más completas para impulsar la educación artística en la escuela primaria en los últimos años, ya que desde una orientación contextualista de la enseñanza de las artes, integra los aspectos contenidos en los tres modelos de educación artística hasta hoy desarrollados: la apreciación, la expresión y la creatividad.

Se ha considerado que los universos irreductibles de la experiencia artística y las necesidades educativas que se requiere atender en nuestra sociedad, demandan en el manejo de contenidos artísticos la construcción de espacios pertinentes para la creación de atmósferas donde, de manera sensible, se logre equilibrar la estimulación de los procesos de acercamiento a ciertas capacidades cualitativas del conocimiento artístico, tanto en el nivel individual como en el colectivo. Con el fin de favorecer en un grupo de trabajo vivencias estético-afectivas que pueden ser interiorizadas y convocadas en otros contextos.

ENFOQUE Y ORGANIZACIÓN DE
LOS CONTENIDOS DE LA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Capítulo II

2. Enfoque y organización de los contenidos de la Educación Artística.

El enfoque de la educación artística en la escuela se basa en el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad artística de los alumnos. Mucho se ha mencionado el papel que desempeñan estas capacidades 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.

La percepción en la educación artística permite adquirir un conocimiento a partir de los datos suministrados por los sentidos. Desde que nace, el ser humano construye conceptos con base en la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Dichas construcciones permitirán el desarrollo del pensamiento y de otras estructuras mentales complejas. En este sentido cabe entender la facultad perceptiva como una fuente para el desarrollo de la mente y para el cultivo de diversos modos de aprender el mundo.

La educación artística en la escuela primaria busca propiciar situaciones en donde los niños diversifiquen y enriquezcan su percepción. Mirar detenidamente, escuchar con atención que ponen en contacto al alumno con aspectos de la realidad que de otra manera posiblemente pasarían inadvertidos.

2.1 Expresión Artística corporal (la danza)

La expresión corporal y la danza, buscan desarrollar en los alumnos el placer por el movimiento, que se traduce en la comunicación de emociones a través del uso creativo del cuerpo. Los objetos, los sonidos y la música son apoyos importantes para estimular el lenguaje corporal. Se trata de que los niños conozcan su cuerpo, lo exploren, lo acepten, lo aprecien, pero sobre todo que lo reconozcan como un medio de expresión y de

comunicación. La valoración del propio cuerpo y del movimiento contribuirá a una mejor apreciación de otras normas de expresión corporal y dancísticas

La danza, expresión artística corporal, también ha ido modificando un proceso de cambio en el sentido de ir involucrando al ser humano integralmente en el movimiento, con sus particularidades, su especial manera de expresar una idea, una emoción. Distintos autores de investigaciones sobre el cuerpo, mencionan a Jean George Noverre, reprochando a sus contemporáneos sacrificar la expresión a la técnica envió a sus discípulos a las calles, a los mercados y talleres para estudiar los movimientos de la gente. Isadora Duncán ²⁴ dio un nuevo lugar en la danza a los movimientos naturales, hizo reconocer la pasión y la espontaneidad en el movimiento. Demostró que Existía una influencia entre la ejecución reiterada de ciertos movimientos con ciertas actitudes hacia la vida.

En realidad se oponía a la creencia de que el cuerpo era una herramienta que ejecutaba lo que la mente decía, porque hacía ver una influencia inversa desde el cuerpo a un estado mental.

En este sentido, ya están muy difundidas ancestrales técnicas orientales que integran posturas, flujo de energía, tipos de respiración y estados mentales.

También va creciendo la conciencia educativa sobre la importancia del arte del movimiento en la formación de individuos más integrados., pero en general se le ve como una actividad.

Durante las etapas de maduración del niño se apreció el beneficio de la expresión corporal en cuanto ayuda a la adquisición de habilidades psicomotrices necesarias para acceder a una escolaridad satisfactoria. Para la misma el niño necesita haber logrado la estructuración perceptiva espacio-temporal y de esquema temporal, poseer un buen ajuste postural y motor habilidad manual específica, haber definido su lateralidad y disponer de un equilibrio emocional que le permite distenderse y concentrarse. Para ejemplificar, podemos

---

²⁴ FRANCONETTI, Ma. Teresa. El cuerpo un lugar en el mundo. Revista educación no. 41Mex.Julio p septiembre 1982 p.. 164

mencionar que la lectura y la escritura son la combinación de símbolos orientados en el espacio e identificados gracias a las relaciones espaciales establecidas a partir del propio cuerpo.²⁵

La expresión corporal rescata y desarrolla la capacidad humana de recibir impresiones del mundo interno y externo y de manifestarse respondiendo a las mismas por medio del lenguaje corporal.

No es limitable a ninguna etapa en particular el desarrollo humano; en cada una de ellas colabora haciéndolo más armónico y pleno. Por supuesto la expresión corporal se adapta a las necesidades del individuo. Las actividades practicadas por los adultos no conviene a los niños, ni por sus móviles ni por sus formas. Se debe considerar las dinámicas de desarrollo.

Los grandes temas de la expresión corporal son: el reconocimiento de sí mismo, la percepción del espacio personal, parcial y total como espacio vivido; la ruptura de estereotipos y el desarrollo de movimientos propios; la comunicación germina con los otros el desarrollo de la creatividad.

Es una actividad donde la persona explora por sí misma sus diferentes posibilidades de percepción. Consiste en ir llevando a la toma de conciencia corporal (piel, masa muscular, huesos) en forma dirigida.

Luego de acceder a la conciencia del cuerpo y al movimiento vivido se ejercita la capacidad de adaptación y creatividad frente estímulos externos.

Mediante la utilización del estímulo musical podemos enriquecer la tarea, pero debemos cuidar que no entorpezca en aflorar la música interior de cada sujeto, su tiempo propio. Tomando en cuenta esta prioridad es un elemento sensibilizador, así como el trabajo con diversos materiales.

---

²⁵ FRANCONETTI Ma. Teresa. Ob. Cit. . p. 170

La expresión corporal es un lenguaje humano extraverbal con su propia autonomía al que se le debe dar un lugar junto a otros lenguajes artísticos expresivos con la música, las artes plásticas, los juegos teatrales, etc.²⁶

2.2 Folklore.

Es el conjunto de creencias, costumbres y tradiciones de un pueblo, raza o región. El folklore mexicano es variado, multicolor, contrastante en ritmo y melodías que reflejan fielmente el clima, temperamento y sensibilidad nacional. Podemos oír e interpretar más o menos fielmente un determinado tipo de música regional, pero sólo quien nació en el norte, por ejemplo; siente e interpreta al 100% los vibrantes compases de la polka.²⁷

a) Danza prehispánica (los concheros).

La indumentaria se inspira en un pasado azteca: penacho con plumas de quetzal, capa, taparrabo o vestido con motivo y dibujo autóctonos, espinillas con semillas de coyol y cascabeles. Instrumentos: Teponaztli, Huéhuetl, son instrumentos que combina estos dos últimos, Panhuéhuetl, sonajas, mandolinas y guitarras. Es importante mencionar que estas guitarras son “diferentes” esto es, tienen 10 cuerdas, (las 3as. 4as. Y 5as. Una es delgada y otra gruesa) y se afinan a 8as; la caja es de concha de armadillo grande y lo curioso del caso es su parecido al charango, aunque su afinación es diferente. La Danza: Realizan evoluciones, cruzamientos, giros y pasos enérgicos que semejan actitudes de guerrero. Zapatean en forma semejante al guapango y al jarabe y al capitán, quien los dirige a veces se para de punta sobre los pulgares, semejando a un paso de ballet, sólo que los aztecas lo practicaban cientos de años antes.

Los concheros existen en casi todo el país (sólo en el Estado de México hay más de 1,000 grupos) y conservan sus danzas por tradición, las practican por gusto y por ofrecer su interpretación a su Dios sobre todo en las “fiestas del pueblo”, convirtiéndose su danza en

---

²⁶ Ibid. Pag. 174.

²⁷ D'LEON, David. Alegre Juventud. SEP. Mex. 1980. p.. 95.

ofrenda, en oración y en sacrificio. A estas danzas se les llama “de conquista” ya que cada uno de los integrantes del grupo debe prepararse para “conquistar” adeptos y formas así su propio grupo se seguirá las mismas características y motivaciones que donde se inicio. Cada giro y desplazamiento tiene “su por que” ; seria preciso apreciar en vivo esta danza y explicar detalladamente cada movimiento. ²⁸

b) Danza Mestiza (bailes de carnaval).

En todo el país existen cientos de estos bailes y cada uno posee su particular motivación. Ejemplo:

Baile de Virginias, cuadrillas y Lanceros (grupo de los Reyes, Edo. De Méxi.)

Una banda del lugar ejecuta una serie de sones siguiendo un patrón rítmico para que cada bailarador exprese libremente “su paso”. Este baile tiene su argumento; tratase de satirizar los bailes cortesanos de la época de Maximiliano y para ello, realizan movimientos y componen su indumentaria para ese fin.

El sombrero es un remedo del usado por los franceses, la máscara de cera tiene bigotes y barba tupida y sus rasgos son europeos, sobre la espalda les cae un velo puesto al desgano y así se burlan de la capa imperial, las mujeres usan falda muy corta en oposición a los pesados y largos vestidos de las mujeres de la corte. Los hombres en traje charro sobrecargado de bordados en plata de motivos mexicanos. Todos los giros y movimientos carecen de precisión académica y coreográfica; tienen naturalidad, gusto y un estilo que contagia al espectador de la alegría desbordante del carnaval.²⁹

La danza es inherente al hombre y no puede ser destruido. La danza es el lenguaje del cuerpo y cumple con la necesidad básica de expresar el yo; además es la expresión de nuestras tradiciones históricas y debe pasar de generación en generación, como una

---

²⁸ D'León David. Ob. Cit. p.96.

²⁹ Ob. Cit. p.. 97

herencia sagrada de los pueblos, junto con la música, las costumbres, las creencias, los mitos y las leyendas, que en conjunto son el producto de la idiosincrasia del mexicano.

Dentro de la danza folklórica mexicana, tenemos actualmente diferentes modalidades, es decir variaciones dentro de una misma manifestación corporal, ya sea individual, por pareja o por grupos.

De todas las artes indígenas prehispánicas, tal vez la danza fue la que recibió la influencia colonial más contundente y definitiva. Las artes plásticas indígenas especialmente la escultura, representan nuestra más valiosa herencia artística, testigos oculares de danzas nacionales que eran increíbles, fastuosas y emocionantes, participaban miles de bailarines incluyendo al mismo emperador; danzas que llenaron de asombro a los españoles por la perfección técnica que se manejaban en los enormes conjuntos.

La danza al igual que la mayoría de las artes indígenas, tenían un profundo sentido religioso, que los conquistadores tuvieron buen cuidado de suprimir radicalmente. Sin embargo, a raíz de la conquista se trato de aplicar la danza indígena al servicio de la iglesia. Existe un valioso dato, una pintura en el códice de Tlatelolco que muestra danzantes vestidos de águilas y tigres bailando ante el Virrey Velasco y el Arzobispo Motúfar, junto con los gobernadores indígenas de México, Tenochtitlán, México, Tlatelolco, Tlacopán, Nezahualcóyotl y Texcoco, en la ceremonia dedicada a la cimentación de la primera catedral.

Tal vez nuestros modernos concheros que bailan en las fiestas de la Basílica de Guadalupe y los Remedios, sean pálidas sobre vivencias de este tipo de carácter prehispánico, como los yanquis de Sonora, los huicholes de Nayarit, los tzotziles o chamulas de Chiapas.

Para comprender el espíritu de la danza Mexicana, es necesario interpretar sus diversas designaciones: Motolinía en sus memoriales, nos dice que la palabra netotiliztli de notilli, voto o promesa; ambos tienen como raíz la idea del ex voto o merecimiento. Los indígenas

tenían este baile por obra meritoria, así como las obras de caridad, de penitencia y en las³⁰ otras virtudes hechas con buen fin.

En estas fiestas y bailes, honraban y adoraban a sus dioses, no sólo con cantares de la boca sino también con el corazón y los sentidos con menos de la cabeza, los pies y todo el cuerpo. Aquel cuidadoso cuidado de levantar sus corazones a sus dioses, y servirles con todos los talentos del cuerpo, y aquel trabajo de preservar un día y parte de la noche, le llamaban Macehualiztli, teniendo la danza un sentido profundamente religioso y mágico, cualquier error afectaría el propósito de las grandes danzas y sería un verdadero atentado contra el bienestar del estado.

No cabe duda que la danza era uno de los aspectos más vigorosos y populares de las culturas indígenas y prehispánicas, y, en juzgar en las opiniones de los cronistas estaban muy lejos de ser el simple huaracheo rítmico y monótono que imaginamos y elogiamos continuamente por su destreza, gracias y agilidad. Los bailes de los señores eran pausados y se cantaban en tonos graves, mientras que los bailes de los jóvenes eran de placer con cantos más altos, ritmos muy rápidos y movimientos muy violentos, lo que les valía el nombre de comezón. Había también danzas acrobáticas y juegos combinados por la danza.

Conocemos el espeluznante volador que se baila todavía en Papantla Veracruz, y Quetzalán Puebla, ejecutada por hombres vestidos de pájaro.

Había de más danzas guerreras, como la de los mayas, descrita por Landa, en que unos ochocientos bailarines con banderas en las manos bailaban todo el día sin equivocarse.

2.3 Antecedentes Históricos de la danza.

La música comenzó con el ritmo. El ritmo es un movimiento (el ritmo del corazón, el ritmo que llevamos cuando marchamos o caminamos, el ritmo de la música) que distingue una música de otra. Posiblemente los pies y las manos dan la mejor forma de expresar

---

³⁰ MANZANOS, Arturo. Apuntes de historia de la musica SEP Mex. 1981 p.p.. 99-106

rítmo. La danza es la interpretación rítmica de una obra musical, empleando los movimientos del cuerpo.³¹

Existen diferentes estilos de Danza: Danza Autóctona, Danza Regional y Danza Clásica o Ballet.

Las Danzas Autóctonas. .Son prehispánicas y entre las que se conservaron por tradición, están : Danza del Venado y Danza del Pascola de Sonora y Sinaloa, Danza Ruruburi de Chihuahua, Danza de Concheros Azteca, Danza de los Voladores de Papantla y muchas otras más. Estas danzas son folklóricas.³²

“Las Danzas Regionales. Representan la integración local con historias y leyendas aprendidas desde la época colonial. Casi todos los Estados de nuestro país tienen sus danzas representativas. Las danzas del siglo XVIII son numerosas y entre otras están:

De los Sonajeros de Jalisco, de los Quetzales de Puebla, de los Matlachines (cosa curiosa que se dé en diferentes estados) de Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Veracruz, etc; de los Moros de Michoacán, Morelos y Estado de México, de la Conquista de Guanajuato; de los Paragüeros de Tlaxcala; de los viejitos de Michoacán. También a estas danzas se les llama Folklóricas”.

Las Danzas Regionales del siglo XIX y XX. Representan un mayor mestizaje musical. Casi todas se bailan y cantan.

El Huapango: se canta y baila en la región de las Huastecas (S.L.P., Ver. E Hgo.) siguiendo la costa del golfo; el Son de Huapango: igual que el anterior e incluye regiones de Puebla, el más conocido es la Bamba. (El Huapango de la Región de los Tuxtlas recibe el nombre de Fandango) La Sandunga se interpreta en Tehuantepec; La Sanmarqueña es de Guerrero; El Jarabe: se interpreta en el Bajío (Jalisco, Michoacán y Colima); El Son: Lo

---

³¹ BRENAN ,Juan Arturo, Cómo acercarse a la música. 2da ed. Mex. 1987 CNPCA.p.145.

³² D'León David. Ibid. p.p..89-90

tienen varios Estados: Jalisco, Michoacán, etc.; La Jaranda es de Yucatán; La Polka: aparece en casi todo el norte del país, sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León; Los Corridos: cuentan la historia y sucesos de la región y todos los estados del país poseen los propios.

También a todas ellas se les llama folklóricas, esto es, representativas del sentir del pueblo.

“El Ballet es danza clásica. A partir del siglo XVI en Francia, se inició esta práctica musical que demanda años de constante estudio. El Ballet nos cuenta una historia a través de los movimientos individuales y coreográficos de los bailarines. Entre los Ballet más conocidos en México están: El Lago de los Cisnes y el Cascanueces de P.I. Tchaikowsky, Las Sílfiges de Chopín y Copelia de L. Delibes.

a) América

Antes de la conquista, las principales razas poseían cualidades intelectuales y estéticas. Escuelas de música-compositores-ejecutantes-pueblo musical, se fundían desde las más sencillas hasta las más complejas ceremonias religiosas. Lo que ocurría musicalmente en las 15,000 ciudades que se calcula existían sólo en lo que hoy es territorio nacional, casi nadie lo sabe. El acervo musical conservado durante siglos, es destruido en la conquista. De aquel exterminio sólo escaparon algunos cantares melancólicos que las chirimías interpretan en las fiestas de pueblo y las danzas rituales conservadas gracias a una casi sagrada tradición oral. En los múltiples elementos musicales prehispánicos, están.”³³

b) De la cultura Azteca.

: Cuicalco : Escuela de canto, danza e instrumentos.

:Cuya picque: Nombre dado al compositor.:

:Teponaztli : Xilófono de dos lengüetas construido de tronco ahuecado.

---

³³ D'León David. Ob cit. p.94

- :Huéhuetl : Tambor de membrana construido de tronco ahuecado.
:Tlapitzatli : Flautas. Las había de diversos materiales y tamaños.
.Atecocolli : Caracol marino usado en Ceremonias y señal de alarma.

c) De la cultura Maya.

- Palenque y Bonampak: Ciudades del viejo Imperio, ricas en templos grabados. Tal vez la muestra más fiel de un grupo instrumental, sean los llamados frescos de Bonampak.
- Chichén Itza y Uxmal: Ciudades del nuevo Imperio:
- Tunkul : Teponaztli.
- Zacán Huéhuetl, Panhuetl y Papanhuéhuetl (tambores chico, mediano y grande). Poseían muchos otros instrumentos como tambores, trompetas, sonajas, ocarinas, etc. Tenía escuela de música y gustaban del teatro.

d) De la cultura Inca.

- Los incas fueron sin duda alguna, la raza más desarrollada del sur del continente. Poseían un extenso territorio que iba desde Ecuador, Perú y Bolivia, hasta la tierra del fuego. De su auténtica música prehispánica poco se conoce.
- Chibcha, Cuzco, Machupichú, son centros ceremoniales prehispánicos y Ciudades importantes.
- Quena: Instrumento musical.
- Antara: Instrumento musical construido de varios tubos.
- Tinya: Tambor.

El mestizaje Inca representa actualmente un fuerte movimiento musical latinoamericano. Tienen sus propios instrumentos como la Quena, el Quenacho, la Zampoña, el Charango., etc.

Los conocimientos musicales logrados por mayas y aztecas rebasaron el pentafonismo (5 sonidos) y prueba de ello es la flauta de 12 sonidos encontrada en el sureste y que data de 7, 000 años A.C.

e) México.

En 1524, Fray Pedro de Gánte funda en Texcoco la primera Escuela de Música de América.

. En la época Colonia la música popular tenía como centro la vida religiosa difundida por la Iglesia. Los cantos debían ser seguramente sancionados al no existir libre expresión. Sin embargo y a pesar de la esclavitud, el pueblo se ingenió para transmitir sus opiniones en la danza, dado que su simbolismo era totalmente ajeno a la clase dominante. Sus ritos se hicieron cerrados, conservando hasta hoy ese carácter.

. De la música vocal considerada hoy folklórica, podemos hacer dos clasificaciones; Música Tradicional y Música regional.

. Música Tradicional: Nació durante y después de la Revolución. Su calidad melódica y su ingenuidad literaria han cautivado a generaciones. La siente y canta como suya todo mexicano no importa la tierra donde haya nacido. Entre las más sobresalientes están: Cielito Lindo, Serenata Mexicana, Canción Mixteca, La Valentina, La Casita.

Música Regional: Nuestro país es un complejo étnicomusical. Sólo Oaxaca tiene 7 regiones y cada uno posee cantares de peculiar estilo. No se ha clasificado aún la música regional mexicana. Los cantos tienen influencia irregular debido a múltiples factores entre ellos a la emigración y a la difusión de radio.

Inspirado en sus costumbres, historia, infortunios, amores, etc., el pueblo ha sabido expresarse musicalmente, conservar y transmitir sus cantos y danza. Es en las fiestas del pueblo donde se desbordan las manifestaciones auténticamente locales. La música gira en

torno a la marimba, a la banda, al mariachi, al conjunto jarocho o norteño, etc. Expresando cada pueblo, con su muy particular estilo su auténtica música popular. Para inventariar toda la música folklórica, estudiarla y describir sus simbolismos festivos, satíricos, mágicos o religiosos, harían falta varios volúmenes.

2.4 Expresión y apreciación musical (la música primitiva).

La música primitiva nació cuando el hombre primitivo logró imitar los sonidos y ruidos de algunos animales y de la naturaleza. Es posible que esto haya ocurrido después que desarrolló un cierto nivel de inteligencia que le permite comunicarse con sonidos (lenguaje y música) y signos (pinturas rupestres).

Los estudios que han hecho de huesos y objetos descubiertos en tumbas primitivas, hoyos arenosos y guaridas rocosas, de muestran que los raspadores de hueso, cuernos y el arco de caza, tienen posibilidades de producir sonidos y ruidos. Es posible que golpearan piedras planas y troncos huecos.

El hombre prehistórico descubrió el canto y la danza y las usó para comunicar sus emociones (temor, dolor, alegría, etc.).

Suponemos que la música primitiva fue más rítmica que Melódica. Tomemos como ejemplo, los cantos y danzas que actualmente usan los diferentes grupos, y tienen pocos sonidos; ha permanecido al margen de la civilización, conservando sus costumbres prehistóricas.

Poseen cantos y danzas dedicados al sol, a la muerte, al fuego, etc.; imitando el movimiento y sonido de animales. Sus instrumentos son tambores de parche y madera, flautas y objetos diversos que producen ruidos.

El canto, la danza y el instrumento, son las tres manifestaciones musicales que el hombre moldea al paso del tiempo, buscando siempre diferentes formas de expresión.³⁴

a) Culturas Antiguas

1.- Los pueblos antiguos conservaron por tradición oral sus costumbres musicales. Por su presencia en la cultura universal, destacan: China, India, Israel y Egipto.

2.- China: El canto, la danza y el instrumento musical, fueron durante siglos simples recursos de expresión emocional. Por el proceso de evolución, la música fue elevada hasta alcanzar un sitio especial en el pensamiento filosófico Chino. Confucio, escribió tratados sobre la música. Los instrumentos nacionales son el Kinan o arpa y el Cheng parecido por sus tubos al órgano primitivo.

3.- India: La antigua Hindú, tenía tres clases de música: la religiosa, la dramática y la de cámara. Creían que la música era un regalo de los dioses. Su principal instrumento es la Vina.

4.- Israel: El pueblo Judío se ha impuesto en una férrea tradición oral. Su música es religiosa y costumbrista. Poseen cantos que datan de la época de Moisés. Durante el reinado de Salomón construyeron una escuela de música donde estudiaban cantos, danzas y la ejecución de Cítaras, címbalos, arpas, flautas, etc.

5.- Egipto: Los historiadores griegos Herodoto y Platón, escribieron de la cultura musical Egipcia: "emplean signos para expresar sonidos... su música tiene siete grados... en sus ceremonias participan numerosos instrumentos y cantores... tienen arpas, trompetas, flautas y sistros."³⁵

b) La música en Grecia, Roma y Europa

---

³⁴ BUENO, Miguel. Estetica Formal de la musica 3ed. UNAM. Mex. 1995. p.. 230

³⁵ Ob cit p.p..84 - 89

Griegos: ¿Qué importancia le daban a la música? En la educación tenía un sitio relevante, en la religión era indispensable y en los dramas y comedias del Teatro, formaba parte del argumento. Los legisladores emitieron decretos para proteger la calidad de la música.

¿Quiénes fueron los principales teóricos de la música? Esquilo, Sófocles, Eurípides, Safo y Aristófanes.

¿Qué aportaron a la cultura musical? Los modos o estilos musicales: Dorio-usado para expresión artística-, Frigio-para la danza-, Yambo- para la sátira-. Anapesto-cuando el coro entra-, Dáctilo- para los grandes poemas-, Espondeo- para los himnos-.

La melodía, que cultivaron y definieron como la sucesión de sonidos de distinta altura.

La Polifonía; tenía un concepto preciso sobre su aplicación.

NOTA. En algunas ciudades del País, ocasionalmente se presentan obras de Teatro Griego: Edipo Rey, Lesístrata, etc. Apreciándose la fusión de la música con el argumento.

Romanos: Adoptaron la teoría musical de los griegos y preferían lo espectacular a las expresiones elevadas. Sus coros y orquestas eran patrocinados por el estado, de ahí que la música tuviera inclinaciones políticas. Poseían grandes instrumentos, como trompetas de metro y medio, además de: liras, flautas, tambores, etc.. Fueron los que perfeccionaron el Órgano convirtiéndolo en el más grande y más completo instrumento musical.

Las razas que poblaba Europa, tenía costumbres musicales (cantos, danzas e instrumentos) propias, pero los cambios sociopolíticos como las guerras, epidemias y la evolución natural, así como la carencia de una adecuada escritura musical, no favorecieron su conservación.

La música de los primeros cristianos de los hebreos. En el siglo IV había una intensa vida musical en los numerosos templos. En Milán (Italia), el Obispo Ambrosio estableció el canto litúrgico al que se llamó posteriormente Canto Ambrosiano, fijando reglas para su

composición y ejecución. En el siglo VI en Roma, el Papa Gregorio depuró la música religiosa seleccionando melodías y estableciendo reglas formando lo que hoy se conoce como Canto Gregoriano. El Canto Ambrosiano y el Canto Gregoriano, son los precursores de teorías que evolucionaron a la música culta actual.

NOTA. El Canto Gregoriano ha desaparecido de la liturgia Católica y sólo se escucha en salas de concierto. Las grabaciones de los monjes de Solesmes tienen una extraordinaria calidad. En México, el grupo coral “Capella Anticua” se especializa en música de la Edad Media, del Renacimiento y Gregoriana.

Europa

Polifonía-Juglares-Trovadores.

La Polifonía es la combinación y ejecución simultánea de varias melodías.

De los griegos pasa a los romanos y de ahí a toda Europa. El primer sistema que se establece es el “Organum” que consiste en dos melodías simultáneas a intervalos de cuartas, quintas y octavas, presentándose en el siglo IX principalmente en la música vocal. En el siglo X aparece el “Gymel” que es un canto con tres voces a intervalos de terceras y sextas. En el siglo XI aparece el “Canon”; se llama Canon a una melodía fragmentada e interpretada por un coro dividido en varias voces. Cada voz, repite la melodía a intervalos regulares de tiempo.

A partir del siglo XIII aparece el Motete (canto religioso a varias voces), el Madrigal (poema musical a varias voces) y la más completa composición religiosa: la Misa.

El canon pasó de la música coral a la instrumental con la Fuga.

La escritura musical y la presencia de juglares y trovadores.

En el siglo XI, el monje Güido D’ Arezzo, ordena, clasifica y da nombre a cada uno de los sonidos de la música, tomando la primera sílaba de cada frase de un texto latino a San Juan, resultando: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

Hacia el siglo XV ya existía una verdadera música Coral e instrumental.

En la Edad Media existían dos actividades de las que se practicaba intensamente la Música: El Juglar y el Trovador.

El jugar es un músico de oficio: canta, danza y ejecuta varios instrumentos; además es malabarista, acróbata y prestidigitador. Es el artista que divierte al pueblo y le cuenta historias, sucesos de la época y composiciones de los trovadores. Estos personajes proliferaron en toda Europa. Hacia el siglo XIV, los juglares perdieron calidad artística, quedándose poco a poco con los trucos y juegos más simples, convirtiéndose en Bufones.

Los trovadores fueron hombres cultos de la nobleza, hábiles músicos y compositores con cualidades literarias. Se distinguieron: Guillaume de Machaut (Francia), Alfonso X El Sabio, autor de “Cantigas de Santa María” (España) y Ricardo Corazón de León (Inglaterra)

2.5 Teoría Musical.

a) El Canto.

El Canto es una función natural al hombre, que se presenta desde los primeros meses de su vida hasta el fin de su existencia. El cantar no es cosa sencilla, pues los sonidos deben producirse sin lastimar la garganta y bien afinados. Se debe aprender a cantar desde la primera infancia y es la madre con sus canciones de cuna (con voz afinada) quien forma el OIDO de su hijo. Este ya en los primeros años cantará con la misma voz de la madre y cambiará en la adolescencia que es la época principal de desarrollo para adquirir su voz definitiva en la juventud.³⁶

La voz del niño (hasta los once años aproximadamente) es semejante a la voz femenina y se le conoce como voz Blanca. Si al cantar, el niño posee agudos fáciles se le llamará voz

---

³⁶ CABALLERO, Cristián. Introducción a la musica, 1ed. Edo Mex. 1984 p.. 98

de “Soprano”, a la voz intermedia se le llama “Mezzosoprano” y a la voz grave se le llama “Contralto”. Esta misma clasificación se emplea para la voz de la mujer.

La voz del varón si es aguda se le llama “Tenor”, si es intermedia se le llama “Barítono” y si es grave se le llama “Bajo”.

b) El Instrumento Musical.

Cada País tiene sus instrumentos folklóricos con nombres como: Quena (Perú, Bolivia, Argentina), Marimba (Instrumento originado en México (sur oeste) pero que se presenta también en Guatemala), cuatro (pequeña guitarra venezolana) etc.

Todos los instrumentos se agrupan de acuerdo a la obra que se va a interpretar, a partir de Dúos, Tríos, Cuartetos, etc. Hasta la Orquesta de Cámara que posee de 12 a 24 instrumentos.

La Banda Sinfónica: Ejecuta música culta y regional y en ella hay predominio de los instrumentos de aliento y percusión, de ahí que sus interpretaciones tengan un aire marcial. En casi todos los Estados del país existen estos grupos patrocinados por el Estado.

Orquesta Filarmónica: ejecuta música culta y en ella predominan los instrumentos de cuerda sobre los alientos y percusiones.

Orquesta Sinfónica: Es el grupo representativo de la música culta. Los instrumentos se colocan por secciones y su número de 60 a 120 aproximadamente; es de acuerdo a la obra que se va a ejecutar.

Secciones:

- Cuerdas punteadas: arpa, guitarras, mandolina, salterio, celesta, bajo.

- Cuerdas y Arco: violín, violoncello contrabajo. Se toca deslizando el arco sobre las cuerdas.

- Alientos: El sonido se produce al soplar, haciendo vibrar la columna de aire; las diferentes notas se producen oprimiendo teclas que acortan o alargan el tubo de aire. Las maderas son: Flauta, Piccolo, clarinete, oboe, corno inglés, fagot, contrafagot; los metales son: Trompeta, trombón, corno Francés, tuba, saxófono.

- Percusiones: Percusión significa golpear y casi todos estos instrumentos se usan para destacar el ritmo. Los más usuales son: Timbales, tambores, bombo, gong, pandero, platillos, triángulo., campana tubulares, xilófono/marimba, sonajas y raspadores.

- Otros instrumentos: Piano, organo, acordeón, bandoneón.

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN
PLASTICA

Capítulo III

3. Expresión y apreciación plástica.

a) Antecedentes de las Artes Plásticas Contemporáneas.

La Educación Artística como asignatura integral del plan y programas de educación primaria presenta cuatro ramas de estudio; la música, la danza, la plástica y el teatro, por lo que ahora se desarrolla el análisis de una de ellas llamada artes plásticas.

De esta manera, el arte surge desde la aparición del hombre como un fenómeno social, el cual tiene como propósito central, despertar diversos sentidos en las personas. El arte se manifiesta por el gusto a la simetría, a la poesía, a la música, al color, etc.

Poco después, surge un movimiento llamado Fauvismo, que significa fiera salvaje, es una obra de arte “negligente” y muestra una exposición de contraste de pinturas en intenso colorido con mezcla de escultura y arquitectura.

Y es así como surge la idea de crear talleres artesanales que permitan el desarrollo de las artes plásticas, los cuales pretendían contrarrestar la falta de habilidad y creatividad, teniendo como propósitos principales; el inculcar el respeto y apreciación al patrimonio cultural de la nación y de toda la humanidad, al mismo tiempo permite apreciar el arte plástico contemporáneo para relacionarlo con todos los hechos históricos de este siglo.

Cabe mencionar que la época contemporánea se caracteriza por sus guerras mundiales y adelantos técnicos - científicos, y es así como las artes plásticas surgen como expresión del arte contemporáneo, exclusivamente la pintura.

Es la lenta preparación que recibe un pintor de la época contemporánea, para así poder plasmar el contraste del colorido en sus obras.

Ahora en la actualidad, y dentro de la escuela primaria, se pretenden enseñar artes plásticas, pero no de manera concreta e individual, sino como otra de las ramas que integran la educación plástica.

De esta manera podemos decir que las artes plásticas permiten en los alumnos de educación primaria el desarrollo de ciertas habilidades, tales como auditivas, visuales, manuales, motoras y creativas.

En el período contemporáneo las artes plásticas se desglosan en. Dibujo artístico, modelado, rótulos, y construcciones manuales. Por lo que se marcan propósitos centrales para el desarrollo de cada una de las mismas en los alumnos.

Dibujo artístico.

El propósito fundamentales, interpretar esquemáticamente la forma humana y animal en situaciones reales y ficticias, tratando de lograr que utilicen su expresión gráfica personal en formas universales de comunicación.

El alumno advertirá la estructura básica de las formas mediante el modelado, realizando diversas formas de manipulación de materiales difíciles, así el alumno principiara en la elaboración de estructuras o armazones para sus moldeados.

Rotulismo.

El propósito es, que el alumno apreciará en forma general el diseño artístico de letras a través de las culturas, realizando en forma sencilla diversos ejercicios y diseños de rótulos para cubrir sus necesidades escolares e iniciándolo en el diseño artístico.

Construcciones Manuales.

El propósito es, que el alumno realice preferentemente en equipos, manipulando variados materiales y técnicas poniendo en práctica su creatividad en una necesidad concreta, así comenzará apreciar las posibilidades expresivas de diversos materiales. Y es así, como notamos que las artes plásticas, son y serán la expresión total de los sentimientos del ser humano.

b) Los docentes y la educación plástica.

Como ya se había mencionado, la Educación Artística constituye el desarrollo del arte en cuatro ramas de expresión (la música, la danza, la plástica y el teatro) la que nos interesa en este momento para el desarrollo del trabajo son las artes plásticas.

Sin embargo, hay que rescatar que dentro del rol educativo existen tres factores de vital importancia, el alumno, el maestro y el aprendizaje, por lo que ahora hablaremos de la finalidad y función que tienen los maestros al enseñar artes plásticas.

“Ahora bien, diremos que educar en la experiencia visual, significa asumir el compromiso de educar en un lenguaje que es complejo y que necesita ser articulado, que permite crear formas simbólicas cread” Ahora bien, diremos que educar en la experiencia visual, significa asumir el compromiso de educar en el conocimiento de un lenguaje que es complejo y necesita ser articulado así por otros seres humanos (leer imágenes.) Desde este punto de vista, lo que a nosotros compete como educador del área es desarrollar todos los aspectos que posibilitan este lenguaje es decir él: expresivo y comunicacional, perceptivo, cognitivo, técnico o procedimental y actitudinal.”³⁷

c) importancia del color en las Artes Plástica

El color es un elemento importante en la vida del ser humano, ya que permite que el individuo distinga, clasifique y organice las cosas, objetos, animales y vegetales que los

---

³⁷ ESPRAVKIN, Mariana. Educación plástica en la escuela . Un lenguaje de acción. Mex. D.F. 1998 p. 59

rodean por lo que en la escuela primaria se trata de introducir a los niños del primer ciclo a la clasificación de los colores retomando los antecedentes que estos puedan tener, adquiridos en su educación preescolar. Los colores son muchos, en algunos suelen variar la tonalidad, pero lo más importante es que los colores los encontramos en todas partes.

El color se percibe, se visualiza, se crea y se plasma este produce la luz a las imágenes, cosas u objetos que diariamente vemos y tocamos; existe una clasificación de colores:

COLORES NEUTROS

NEGRO

BLANCO

COLORES PRIMARIOS

ROJO

AMARILLO

AZUL

COLORES SECUNDARIOS
AMARILLO + ROJO = ANARANJADO
AZUL + AMARILLO = VERDE
ROJO + AZUL = MORADO

Ahora bien, ya analizamos que los colores son la vida de todo cuando existe en el planeta, por lo que surge la idea de crear útiles de colores que facilitan la comprensión de los mismos en los niños de educación primaria.

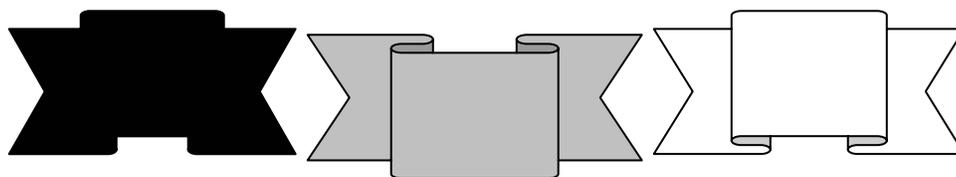
Los lápices de color y las crayolas son materiales que se obtienen fácilmente, están económicamente baratos y permiten la comodidad y rapidez en los trabajos escolares son materiales que suelen tener flexibilidad al utilizarlos, puesto que el niño plasma su creatividad en el desarrollo del colorido.

Luz y Sombra

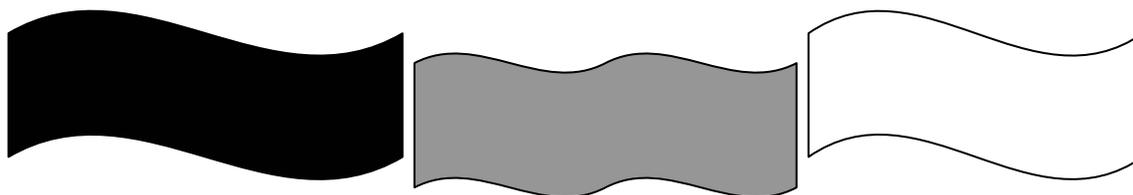
Estás son totalidades blancas, negras y grises producidas con lápiz, dan una apariencia de volumen a los dibujos sombreándolos y respetando la claridad del dibujo.

Anteriormente hablamos de tonalidades blancas, negras y grises, los colores blanco y negro, son colores neutros no necesitan combinación para surgir en cambio el gris, surge de la mezcla del negro y blanco y sirve como base media en un dibujo coloreado a luz y sombra, figura 1.

BANDAS TONALES

(Fig.1)

Y es así como podemos enseñar a los niños a colorear dibujos en luz y sombra utilizando solamente un lápiz.

- d) Útiles, materiales y Herramientas que sirven de apoyo para el desarrollo de las artes plásticas.

Papel

Dentro de las artes plásticas el papel juega un rol muy importante ya que se considera una invención china, pero en la actualidad la importancia de este, radica en la utilización que se le pueda dar. Existen diferentes texturas de papel; satinados, porosos, mixtos y de cartonaje. A continuación se mencionaran algunos ejemplos de este: china, mina gris, sanitario, lustre, crepe, celofán, Manila, terciopelo y caple.

Fibras y Textiles.

Las fibras y textiles también son muy usuales en las artes plásticas, comúnmente se utilizan en la pintura y sirven para crear murales o dibujos sencillos, suelen tener una especial resistencia, ejemplo de ello: la seda, lana, algodón, lino, acrílico

Carbón Vegetal

Este es combustión de pedazos de leña, por lo que se cataloga como material natural, que comúnmente sirve para dibujar y este brinda una tonalidad negra profunda, suele ser muy económica.

Lápiz

Las artes plásticas como el resto de las ramas, requieren de este útil y necesario objeto, por lo que mencionaremos que esta constituido de grafito y arcilla, encerrados en madera, existen dos clases de lápices, el graduador y los sin graduar. Es importante resaltar que el lápiz que contenga mayor arcilla durara mas, y estos comúnmente están etiquetados con una H y para los de grafito con la B. Existen lápices suaves, de mediana dureza y duros.

Los lápices que se usan para dibujo artístico y taquigrafía son los graduados con la letra B, los de dibujo técnico son los graduados con la letra H, y los que comúnmente usan en las escuelas son los graduados con las letras HB.

Tinta China

Esta comúnmente es utilizada dentro de las artes plásticas para la pintura, por lo que es una sustancia líquida y sólida, se puede trabajar con un pincel o plumillas; si se trabaja con pincel debe de ser normal en cuanto a su fluidez y si se trabaja con plumillas es conveniente que tenga mas negro que sea mas fluida y que la botella tenga gotero.

Pigmentos.

Los pigmentos son sustancias colorantes que se usan para preparar pinturas y son de diferentes orígenes: animal, vegetal, mineral, laboratorio, como la sangre de los animales, el polvo sobrante de los minerales y algunos otras tonalidades creadas por un laboratorio.

Godete-paleta.

Estas son dos herramientas básicas para un pintor, ya que el godete sirve para hacer mezclas de pintura aguada, teniendo seis cavidades y siendo como plato, mientras que la paleta también hacer mezclas, solo que de pintura de óleo o pigmentos naturales, es de madera y plana.

Materiales Moldeables.

En las artes plásticas, también se desarrolla lo que es el modelado de objetos, figuras o cosas, por lo que se requiere de materiales compuestos para presentar una gran facilidad en las formas o relieves que este por construirse, algunos de estos materiales son: plastilina, barro, arcilla, yeso, pasta, cera y alambre.

Materiales para talla.

Estos también sirven para dar vida a las creaciones que nuestros pequeños o grandes artistas produzcan solo que aquí se talla el producto para desarrollar la creatividad de los mismos. Los ejemplos más comunes de estos materiales son: la madera, el jabón y la piedra.

Instrumentos y/o herramientas.

Son instrumentos que se usan para desarrollar las formas del modelado y de la tallada escultura, los hay de metal, hueso y madera, son grandes, pequeños y de diferentes formas.

Sin embargo también existen útiles mas sencillos como son las crayolas, gises, acuarela, temple, óleo, pinturas vinílicas y acrílicas, en estos lo único que varia, son los agregados, los cuales se clasifican en aglutinantes, adhesivos, y conservadores.

e) Construcciones Manuales.

“Las construcciones manuales son elaboraciones echas a mano, podrán tener un soporte o no requieren forzosamente ya haya una escala, lo que sí es conveniente seguir plan definido y un orden lógico para realizarlas.³⁸

Ahora bien hablaremos del modelado este consiste en transformar en barro plastilina, papel, engrudo, pasta, madera, metal y alambre una figura con las manos, con esto se descubrió accidentalmente la escultura y por que no la alfarería. “La palabra escultura es termino del latín cultura, arte de moldear, tallar y esculpir en piedra, madera, metal u otro material representado, en volumen, objetos de la naturaleza o el asunto o composición que el ingenio coincide.”

Cabe mencionar que el arte del modelado requiere de materiales que puedan ser mas o menos blandos para poder desarrollar el objetivo del mismo, otra de las construcciones manuales son los rótulos a lápiz, pluma y pincel, aquí principalmente se ubica el trazo de letras a mano libre e instrumentos geométricos.

Los rótulos consisten en formar palabras con diferentes tipos de letras, dándoles volumen, altura y colorido, por mencionar algunos tipos de letra la romana, gótica, inglesa, etc. Este tipo de rótulos requiere de distribución y espacio de palabras o letreros tomando en cuenta el tipo y las características de la letra, ahora mostramos algunos ejemplos de rótulos.

---

³⁸ MARIA DEL ROSARIO. Artes Plasticas cuadernillo de trabajo . Ed. Patria Mex. 1973- 75 p.p.. 58- 110

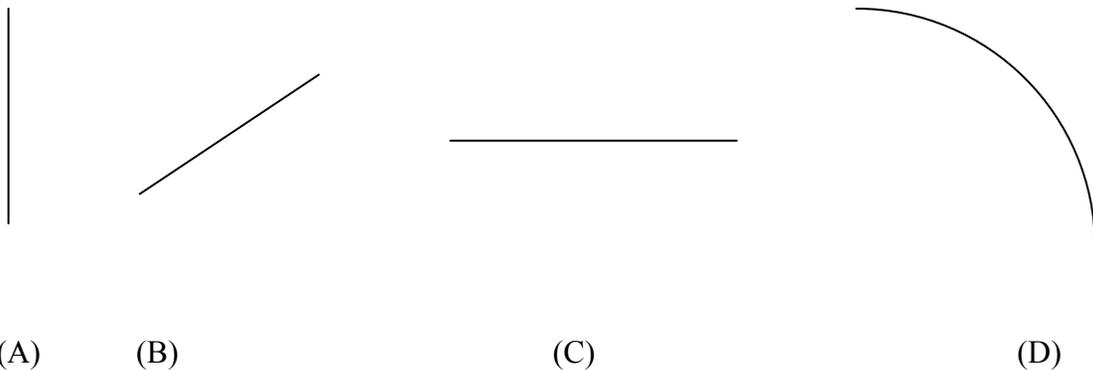
Figura 1.

Sin embargo el punto y la línea, son otras formas de construcciones manuales, que también permiten expresar el colorido de la luz y la sombra.

Cuando el alumno traza una línea de manera vertical (A) expresa seguridad y fuerza sí el alumno traza líneas inclinadas (B) demuestra desequilibrio y retroceso en todo lo que pudiera aprender.

Por otro lado, cuando el alumno traza líneas horizontales © plasma, estabilidad, tranquilidad y descanso, por ultimo cuando dibuja una línea curva (D) significa solidez, desacuerdo o agresividad, según la combinación.

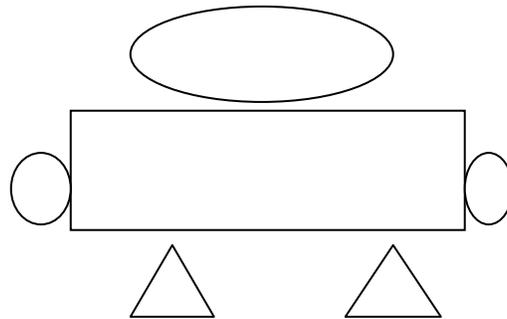
Ahora hablaremos del punto, diremos que este es el principio del dibujo artístico, geométrico, y del diseño.

Figura 1

Por último hablaremos de las composiciones con figuras geométricas, siendo esta el balance y armonía de las masas y espacios, este tipo de construcción va interactuando con las dos anteriores y de esta manera complementa el aprendizaje de los niños.

Figura 1.

F) El dibujo como elemento característico de las artes plásticas.

El dibujo forma parte esencial de las artes plásticas, ya que plasma la representación humana y animal, basándose en la escultura, grabado y pintura. Dentro de las artes plásticas el dibujo se ubica como interpretación y representación de lo observado en diversos aspectos, careciendo de libertad.

De este modo, la geometría se señala como elemento fundamental en el dibujo, ya que es la base del trazo de las figuras y sirve como comienzo para desarrollo del arte, existen diferentes tipos de dibujo, mencionaremos algunos:

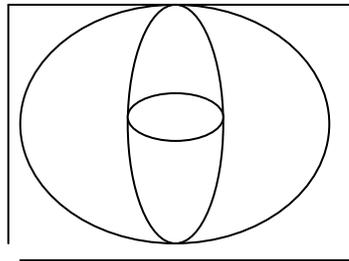
Dibujo Técnico.

La precisión y la limpieza de los trabajos referentes al dibujo técnico son predominantes, aquí localizamos el trazo de letras que marca un tipo de obra llamado unidad de rótulos, este lo mostramos a continuación:

TÉCNICO

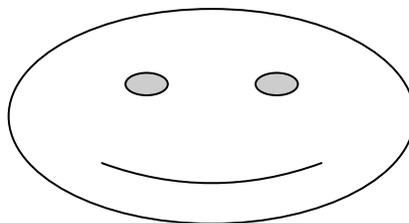
Dibujo Geométrico.

Este se desarrolla con instrumentos de geometría, block, lápices, este parte de un punto y sigue una trayectoria, utilizando diferentes tipos de líneas y figuras geométricas, a continuación lo presentamos:

Dibujo de libre expresión.

Este tipo de dibujo, surge como un lenguaje con el que puedes expresar intereses, capacidades, limitaciones y formas de vida, con la misma claridad que con las palabras, dibujo de un niño de 3 años.

Dibujo de memoria.

También se conoce como dibujo de dictado, da una libertad mínima por la precisión con la que se pide el trazo en el tiempo determinado, se pronuncia el nombre de lo que se tenga que plasmar espontáneamente, y el alumno recurrirá a su memoria visual para poder actuar.

FOCO

f) Análisis Programático del eje expresión y apreciación plástica.

Este apartado tiene como finalidad, vincular todos los contenidos de los apartados anteriores con los que plasma el Plan y Programas de Estudios de educación primaria, por lo que se hará un análisis de los seis grados, o bien los tres ciclos.

Cabe mencionar, que las artes plásticas se integran a la Educación Artística como otra rama mas de la misma, tratando de alcanzar los propósitos establecidos por el mismo plan.

Por lo tanto, diremos que la única finalidad de las artes plástica es permitir el desarrollo de las habilidades en las manifestaciones artísticas, tales como la música, la danza, la plástica

el teatro, de manera el niño rescatara algunos de los conocimientos que anteriormente no había desarrollado.³⁹

Sin embargo, en el primer ciclo los niños de educación primaria comienzan a introducirse a la identificación de formas, colores y texturas, al mismo tiempo desarrolla el dibujo libre y la composición de figuras geométricas.

En el segundo ciclo encontramos la combinación de colores para plasmarlos en cosas, objetos o figuras que el niño haya desarrollado, aquí también los alumnos comienzan a introducirse al modelado de figuras, cosas u objetos, poniendo en práctica su creatividad e imaginación.

Por último, en el tercer ciclo encontramos la utilización de diferentes técnicas aplicadas a las actividades que deban desarrollarse según los contenidos de las artes plásticas, estas se ubican en el colorido, en el dibujo, en el modelado, y en la construcción de actividades manuales.

Y es así, como podemos darnos cuenta, que todo lo ya antes mencionado, es de suma importancia ya que facilitara la comprensión de lo que los alumnos del nivel primaria deban desarrollar para poder alcanzar los propósitos establecidos.

g) Relación entre desarrollo infantil, apreciación y expresión plástica.

De acuerdo con la autora Lazotti y su obra “Comunicación visual y escuela”, nos explica que el alumno por medio de la Educación Artística desarrolla sus capacidades perceptivas y de análisis hasta alcanzar una capacidad autónoma de observación. En relación con esto, la apreciación y expresión plástica busca desarrollar habilidades visuales, auditivas, manuales motoras y creativas.

---

³⁹ LAZOTTI, FONTANA, Mariana. Comunicación visual y escuela. Aspectos psicopedagógicos del lenguaje visual. Ed G. Gill, S.A. Mex. 1997 p.. 108

De este modo, en acuerdo con Mariana Lazotti, el lenguaje visual es apto para transmitir emociones, sensaciones y afectos que las palabras no logran expresar con la misma precisión. Es por ello que a través de la pintura, escultura y el dibujo hacen posible dar a conocer dichas expresiones.

Vigotskii por su parte señala, que cuando un niño realiza un dibujo plasma en el todo lo que sabe acerca del objeto, además de lo que en él observa. De acuerdo con éste autor el dibujo tiene un enorme valor cultural, es por ello que para que esta forma de arte sea tomada por el alumno, es preciso que demuestre interés por él, y partir de tal interés sería lo ideal para fomentar dicha expresión.⁴⁰

El dibujo es de gran interés a edades tempranas, ya que cuando un niño sabe escribir expresa su sentir a través del dibujo, y conforme avanza a través de los años en la escuela primaria, su dibujo adquiere mayor grado de complejidad a comparación de cuando tenía 6 años de edad. Esto se debe a que según Piaget y Vigotskii, a medida en que se relacionan con su mundo real y aprenden de él, su inteligencia se abre camino buscando una lógica a cada experiencia con su entorno, ello contribuye a que el aprendizaje se enriquezca cada vez más.

Cuando el alumno se expresa a través del dibujo, ó de una pintura, ó una escultura, a partir de lo ya conocido a través de los años, detallará cada vez más su forma plástica de expresión, esto conforme conoce su mundo real, ya que le va permitiendo aprender más acerca de lo que quiere expresar, lo que le ayuda tener elementos más amplios los cuales componen su obra, tales como el colorido, la textura, la forma, las tonalidades, e papel, diversos “materiales moldeables”. Por lo que, la imaginación del alumno tendrá ideas más completas para que su creación resulte más innovadora cada día.

Siendo así, es posible darse cuenta que el arte plástico también logra a lo largo del desarrollo infantil, que el niño acuda a su capacidad de creación, ya que la apreciación y

---

⁴⁰ VIGOTSKI, L. S. La imaginación y el arte en la infanc. Ed. Porrúa. Mex. 1997 p. 245

expresión plástica no muestra limitaciones no al contrario, que indague y busque alcanzar cada vez más un sentido de perfección a tal forma de expresión.

3.1 Las manifestaciones plásticas de los niños.

Para los niños la elaboración de imágenes por medio de dibujos, pinturas y modelos es un proceso que forma parte de su desarrollo cognoscitivo, afectivo y corporal. Estas manifestaciones plásticas constituyen un lenguaje propio y particular en el cual el niño encuentra un vehículo de expresión tanto de su mundo interior como de su entorno.

Cuando el niño se integra al ámbito escolar, se encuentra con diferentes estímulos y situaciones que actúan sobre él, modificándose paulatinamente las formas y elementos que utiliza en sus ejercicios plásticos y el significado que tiene la actividad.

Considerando lo anterior, el enfoque para la enseñanza del área de artes plásticas en la escuela primaria parte del reconocimiento de su naturaleza así como de la importancia de las manifestaciones estéticas de los niños en el contexto escolar, mediante la exploración, el ejercicio y el disfrute de sus posibilidades de expresión. Al mismo tiempo, se fomenta el conocimiento y la apreciación, de obras artísticas, y es aquí donde destaca el papel del maestro como guía que propicia y estimula la creatividad de los alumnos.

Desde que nace, el ser humano puede percibir su entorno por medio de los sentidos entre los cuales la vista ocupa un lugar preponderante en la formación de imágenes mentales. Los ojos nos ayudan a tener conciencia de nosotros mismos y de lo que nos rodea.

Cuando los niños pequeños en su exploración del entorno descubren un lápiz y rallonean sobre una superficie, su gesto motriz se traduce en un trazo, una señal visible de la actividad. Así empieza un largo proceso en el cual los movimientos van adquiriendo mayor destreza y complejidad, y el elemento psicomotriz se combina con la búsqueda de sensaciones placenteras que el niño obtiene al experimentar con formas, texturas y colores. Sin embargo, los primeros intentos del niño no tienen una intención representativa. Más

tarde descubrirá que sus trazos y formas pueden representar algo: una mesa, un lugar; a lo que poco a poco sumará una cualidad narrativa, es decir, inventará historias, designará personajes y situaciones y los plasmará mediante sus recursos plásticos. Las actividades que el niño emprende de una manera espontánea y previa al proceso de escolarización, y que son parte de sus juegos como dibujar, modelar y construir formas y figuras, llegan a constituirse en un lenguaje autónomo y personal a través del cual habla de sus intereses, gustos, preocupaciones, temores, ideas y sentimientos acerca de sus vivencias y fantasías.

3.2 La plástica en la escuela primaria.

En la asignatura de educación artística se propone el desarrollo de habilidades y actitudes a través de vivencias en las que intervengan la sensibilidad y la creatividad del alumno. En este sentido, la plástica en la escuela parte del gusto natural del niño por la exploración y manipulación de materiales, la elaboración de formas y el disfrute del color, para fomentar la expresión de experiencias, ideas y emociones mediante un lenguaje plástico personal.

Cuando el niño dibuja, pinta o modela, asume al mismo tiempo los papeles de creador y espectador. Si se aleja para observar su trabajo, compara los resultados con la idea de lo que quiere. A través de la apreciación de lo que hace se acerca a lo que quiere representar o expresar y esto le permite, en determinado momento, decidir que concluyó su trabajo. En este sentido, sus propias creaciones son un punto de partida o un referente cuando se enfrenta a la observación de obras de arte. Los niños pueden reconocer las dificultades por las que pasó la persona que realizó la obra: ¡qué difícil es dibujar una nariz de frente!. Identificarse con la sensación de placer al crear algo: ¡que bien le quedó!, o que a partir del aprecio surja la motivación para la creación personal: ¡quiero hacer uno igual! Así es posible decir que cuando el niño dibuja, sus trabajos y los que ha visto de otras personas contribuyen a enriquecer su actividad. Ambos aspectos, expresión y apreciación, están íntimamente relacionados y de hecho conforman un mismo proceso.

Como ya se ha dicho, cuando el niño ingresa a la escuela encuentra con un bagaje de lo que ha visto, sentido y vivido en su entorno cercano. De ahí que la clase de plástica tenga

como propósito ampliar y enriquecer las vivencias creativas de los alumnos, más que la enseñanza de técnicas, como la acuarela o el óleo. La plástica debe fomentar situaciones en las que el manejo de materiales e instrumentos contribuya al desarrollo de un lenguaje personal de expresión, así como al de la psicomotricidad final, la coordinación visomanual y otras capacidades intelectuales como la observación, el análisis y la síntesis.

Por otra parte, y en lo referente a la apreciación, la observación de producciones plásticas en el contexto escolar estimula, tanto en alumnos como en maestros, la generación de sensaciones, imágenes, sentimientos, ideas, cuestionamientos e intereses a partir de lo que ven, ampliando al mismo tiempo el panorama y la concepción que se tiene de estas manifestaciones y de lo que conllevan: diferentes formas de pensar y sentir.

Gracias a los registros visuales de otras épocas y lugares que nos brinda la plástica, podemos saber cómo vestían, qué comían, como se comportaban, en fin, como vivían otras personas. Así la plástica como las demás disciplinas artísticas, permite hacer palpables aspectos de la experiencia humana a través de lenguajes diferentes al de la palabra.

Las preocupaciones, los gustos y las inquietudes que se materializan en las pinturas, dibujos, grabados, esculturas, fotografías y demás manifestaciones plásticas, no son solamente de quienes las crean, sino también de la sociedad de donde surgen. En este sentido, su conocimiento y apreciación permite valorar el patrimonio cultural común que compartimos como seres humanos y con la comunidad.

3.3 El plano y el volumen.

Cuando el niño trata de representar algo sobre una superficie, por ejemplo, dibujar un animal sobre una hoja de papel, efectúa un ejercicio de síntesis; convierte un objeto en imagen, pasa de ver una realidad en tres dimensiones (alto, ancho y profundo) a representarlo en solo dos (alto y ancho). En este proceso, él decide qué partes del modelo se verán y desde qué punto de vista.

Sus decisiones están influidas por una identificación personal entre él y su modo de representación, es decir, qué elementos debe tener su dibujo para que lo reconozcan como una bicicleta ó un elefante. Es evidente que las maneras como el niño representa gráficamente un objeto y expresa una idea, van modificándose con los años. Es aquí donde se puede encontrar una explicación sobre los trabajos infantiles que parecen sin lógica a los ojos de los adultos: el niño elige su propio modo de representación, que tal vez es diferente al de los demás.

En el trabajo con volúmenes se le plantean al alumno situaciones particulares, diferentes a las del plano, ya que se implican los aspectos de la forma y la estructura de los objetos. Así mismo, la manipulación del material proporciona diferentes estímulos al niño en el ámbito táctil, debido a la diferente consistencia, temperatura, textura y apariencia de los materiales.

Al modelar, tallar, construir o esculpir, el alumno se enfrenta al reto de representar un objeto por medio de otro; lo analiza y lo establece relaciones entre la manera en que se ve desde diferentes ángulos y cómo es (un perro se ve diferente que de lado), y tiene más o menos la forma de un cilindro con patas, y cuello, cabeza y cola que sobresalen. El dibujo de este perro plantea para el niño problemas tanto físicos como expresivos y técnicos ¿cómo lograr que una figura con patas se sostenga sobre si misma? ¿Qué tan grande puede ser su cabeza para que no se caiga con su propio peso? ¿Cómo hacer para que dé la impresión de movimiento?

A pesar de la expresión tridimensional (con volúmenes) se aborda primordialmente en los primeros grados, y queda un tanto olvidada en los siguientes, es necesario considerar los importantes aportes formativos que se ponen en juego al abordar ejercicios con el volumen.

3.4 La figuración y la abstracción.

Las manifestaciones plásticas pueden dividirse de manera general en figurativas y abstractas. Las primeras representan elementos o situaciones concretas de la realidad que adoptan diferentes estilos, técnicas y formas para lograrlo. Es decir, cuando podemos

reconocer el objeto o situación representados en una obra estamos hablando de figuración. En las abstractas se parte de una combinación de elementos plásticos (color, línea, textura) por sí mismos, sin buscar ninguna representación de la realidad. Estas dos tendencias, al contrario de lo que podría pensarse, se han desarrollado desde la antigüedad y conviven en la época actual. Desde la prehistoria los grupos humanos manifestaban un deseo de significar por medio de motivos decorativos los objetos de uso cotidiano y personal tanto en las construcciones y las creaciones de tipo público como en el cuerpo mismo. Muchas veces esos motivos son formas abstractas.

En sus primeros años, los niños practican la abstracción de manera espontánea al garabatear y trazar libremente, buscando formas, colores y combinaciones en su afán de expresarse. Luego, al desarrollar habilidades plásticas, exploran la figuración.

En la escuela se ha puesto un énfasis especial en la figuración sin considerar el papel formativo que conlleva la abstracción. La incorporación de ejercicios que la favorezcan, aporta al alumno el reconocimiento de una forma estética, y abre, a la vez otra posibilidad de expresión. Por ejemplo, los niños pueden trabajar temas en los que las imágenes figurativas son un tanto limitadas para expresar conceptos y sentimientos complejos. ¿por qué no invitar a los alumnos a experimentar combinaciones de colores, texturas y formas libres que se relacionen con la energía o la paz, sin representarlos, necesariamente, mediante los estereotipos del átomo o la paloma?.

3.5 Las manualidades en la escuela

Las manualidades en la escuela permiten al alumno conocer y familiarizarse con materiales que luego podrá utilizar en otro tipo de tareas. Además, permiten elevar la autoestima del niño al comprobar que tiene capacidad de obtener resultados agradables de manera sencilla, sintiéndose motivado para seguir trabajando.

Sin embargo, hay que ser cuidadosos en la forma de abordar las manualidades en la escuela, ya que no deben coartar la libertad creativa del niño sino encauzarla; por ejemplo,

si el grupo va a realizar un trabajo, ¿por qué todos los productos deben ser iguales, de un tamaño uniforme y usando los mismos colores?.

Una de las actitudes que perjudican la creatividad de los alumnos es imponer cómo debe quedar el trabajo. Lo recomendable es dejar que la niña y el niño decidan con libertad el resultado final de su labor. Si se teme que no quede lo suficientemente bonito, según el criterio del maestro, habrá que preguntarse cuál es el propósito de la actividad: ¿tener un regalo agradable o motivar la exploración creativa y sensible del alumno?

El propósito fundamental de la educación artística en general, y la plástica en particular, no es lograr objetos bellos o útiles. De hecho, los productos resultantes de las actividades estéticas tienen un valor relativo que radica en su relación con el proceso de realización. Por esto, las manualidades no deben centrarse en los objetos mismos sino en los logros del aprendizaje del alumno.

Los ejercicios de plástica deben tener una clara relación con propósitos definidos y orientaciones adecuadas para que no se conviertan en actividades sin un fin determinado o en un modo de mantener ocupados a los niños. La recomendación es realizar una clase que brinde estímulos que fomenten la creatividad de los alumnos, donde material, instrumentos e instrucciones constituyen alicientes y retos en relación con la edad y la circunstancia de los niños. Así, los ejercicios dinámicos, las reglas claras y precisas y, sobre todo, una actitud y un compromiso con el trabajo, contribuirán a lograr buenos resultados.

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN
TEATRAL

Capítulo IV

4. Expresión y apreciación teatral.

Es importante mencionar que introducir antecedentes históricos en el presente capítulo, permite tener una referencia de lo que fue y ha sido el teatro a lo largo de la historia. Con esto, podremos desarrollar y ampliar una visión más crítica y analítica del tema que estamos trabajando. Ello, ayudará a darnos cuenta de las repercusiones que ha tenido en nuestra época, las cuales, demuestran ser una amplia forma de arte.

En nuestro país, se ha retomado desde los más remotos tiempos al teatro como una forma de expresión. En el desarrollo de la historia de México se han retomado diversas formas de teatro de acuerdo a las épocas y períodos por los que ha pasado. De tal modo, que en dicha expresión se ha postrado el desarrollo de una forma de arte y por tanto de cultura.

El transmitir éste tipo de cultura para la formación integral del educando, ha sido uno de los objetivos primordiales de la escuela primaria, y el exponer brevemente como entrada a éste capítulo los antecedentes del teatro, da pauta a juzgar la trayectoria que ha tenido, y su importancia como expresión artística; la cual se propone difundir al alumno, y por tanto se encuentra integrada al plan de programas de estudio en la escuela primaria.

Para desarrollar los antecedentes del teatro resulta importante que este sea entendido y definido como tal. Siendo que, el carácter de estilo teatral como forma de arte, toma vida cuando nace la necesidad de representar estados de ánimo ó emociones con el apoyo de la expresión gestual y el lenguaje tanto oral como corporal, y a raíz de ello dar creación a algún personaje determinado (que puede ser o no semejante a la forma de ser de la persona que se preste a interpretar dicho personaje), que demuestre la caracterización de comportamientos sentimentales y emocionales.

La caracterización puede ser espontánea o imitada de la manera de actuar de algún animal, ser humano común, o de alguien destacado en el ámbito histórico, artístico, etc. El trabajo que desempeña ésta forma de arte puede ser con la finalidad de entretener, instruir, interpretar, motivar, persuadir o impactar. Pero cualquiera que sea la intención al producir determinado espectáculo, los resultados dependerán de la interacción de éste con respecto a los espectadores que presencien esta visión. Su función procede dentro de un espacio designado, puesto para mostrar representaciones permanentemente o temporalmente, al público que guste de esas contemplaciones. “A este estilo de entrenamiento se le conoce con el nombre de teatro”.

Las muestras de carácter teatral, toman forma conforma se desarrolla la historia, dando sus primeras estructuras de actuación en países viejos de los continentes asiático y europeo, hasta llegar a los tiempos más actuales.

“ El teatro, de acuerdo con la obra” Escenografía. Teatro escolar y de muñecos”. De Ignacio Méndez Amescua, surge en Grecia y se presenta como una expresión artística la cual se muestra a través de un espectáculo, en él se celebraban situaciones de mitología y ámbito religiosos, dedicadas especialmente a su Dios Dionisio.

Entre los festejos de los griegos, además de la representación teatral presentaban otras expresiones artísticas, como la danza. Pero conforme pasaba el tiempo, en ello nace la necesidad de darle un espacio al actor y a sus representaciones, de tal suerte, que establecieron géneros teatrales, tales como: la tragedia, que se caracteriza por argumentar los pensamientos y además atiende a la psicología de los personajes, a la escenografía y como apoyo acude a la música. El drama, un género que presenta situaciones de la vida cotidiana combinando la alegría y la tristeza. La comedia, otro género, que se destaca por representar sucesos en forma alegre y divertida. El último género, la sátira, donde los personajes en su actuación hacen burla a otros personajes conocidos.”⁴¹

---

⁴¹. MENDEZ, AMESCUA, Ignacio. Escenografía teatro escolar y de muñecos. Colofón, S.A. Mex. D.1992 p.204

En cuanto a la escenografía y su arquitectura, los griegos mostraban ilusiones de la realidad, y la pintura tuvo una intervención de tal manera, que daba vida al escenario. Posteriormente apareció la máscara, según el autor Méndez Amescua, fue un elemento que sustituyó los gestos y las emociones que los actores representaban, ya que dicho elemento se moldeaba de tal manera, que proyectaba diversos estados de ánimo. Otro elemento, que después introdujo variedad al espectáculo, fueron los zancos, que fijos al calzado el actor arribaba en ellos y daba otra forma al personaje.

Los griegos, definitivamente, marcaron un estilo auténtico de hacer teatro, lo cual jugó un papel muy importante en la historia. Según el autor, debido a ello, ejercieron influencia en otros países, en donde posteriormente adoptaron estilos propios. Roma, se dice, fue el primer sitio donde los griegos mostraron la forma de expresión teatral, sin embargo los romanos, no inspiraron sus representaciones en el ámbito religioso, sino, las dedicaron a sus autoridades civiles. Las visiones teatrales eran presentadas en palacios y templos, y mostraban ser una distracción a los ojos del pueblo romano. En cuanto a su arquitectura, tuvo una estructura y personalidad propia. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo sus representaciones teatrales fueron decadentes y poco a poco se vinieron a bajo, al grado de dejar de mostrar importancia a los ojos del pueblo romano.

La representación teatral, posteriormente vuelve a ser retomada por los europeos, mostrando un corte de estilo religioso. En sus visiones teatrales adoptaban personajes relativos al “Nuevo Testamento”. En el cual basaba su ideología la iglesia católica.

En las muestras de creación teatral, los europeos buscaban establecer relaciones entre el escenario y el espectador. Dentro de éste tipo de teatro, se adopta el género dramático, el cual desarrolla cuatro fases: La primera “El Grupo”, que mostraba versículos bíblicos en el transcurso de las ceremonias religiosas. La segunda “El Misterio”, donde los actores desarrollaban personajes místicos dentro del templo. La tercera, “El milagro, aquí se empleaban diversas escenografías y se manifestaban hechos de carácter espiritual y religiosos, que en su momento resultaron impactantes a muchedumbres devotas. Por

último la cuarta fase, “El Drama Religioso”, éste demostraba un estilo griego, combinando situaciones alegres y tristes en el ámbito religioso.

Los actores solamente podían ser hombres, y cuando debía aparecer una mujer en escena, nada más ellos podían interpretarla. Posteriormente, se crea un drama de emoción que integra fábulas, en las cuales se imitaba a los animales, y daban una chispa de humor. Siendo así, el teatro va transformándose progresivamente y la iglesia quedaba a cargo de ésta forma de arte. Aparece en el transcurso de evolución la carreta-escenario, donde se montaba la escenografía en una carreta, lo cual permitía llevar la obra a diferentes lugares y, ya no solamente a presentarse en la iglesia o en el templo.

El escenario móvil, permitió desplazar las visiones teatrales a diversos poblados, lo cual, dio libertad a grupos que buscaban huir de la presión de la iglesia, según el autor Mendoza Amescua, en su obra, dichos grupos tocaron territorios en Italia y Francia. Sus estructuras escénicas se mostraban diversas, puesto que al tipo de culturas a las que se presentaba también era diverso.

Italia por su parte, tuvo gran influencia en la historia del teatro, debido a que se dice, mostraba una gran perspectiva en la forma de sus escenografías, ya que su imagen de dibujo y pintura establecía cortes de estilo arquitectónico basados en palacios, plazas, calles, casas, bosques, etc. Posteriormente, surge la “Opera”, una manera de presentar teatro, donde se introduce el canto en el diálogo del actor y en ocasiones con acompañamiento musical. Con ello, se extiende el panorama teatral, ya que, en cuanto a los decorados, se pretende introducirlos y adaptarlos de acuerdo a las exigencias de la obra.

Por otro lado, Francia, también contribuyó a la evolución del teatro, ya que, al principio los franceses se apoyaron de la expresión teatral para presentar reproches contra la clase dominante, puesto que en sus espectáculos involucraban formas groseras y burlas obscenas, que a espectadores de escasa cultura de arte hacían reír. Los actores manifestaban en escena el género sátiro, donde adoptaban personajes represivos de la clase que ejercía poder sobre ellos durante su época. Sin embargo, los franceses también caracterizaban personajes

saludables, como los de la vida cotidiana de la misma gente del pueblo. Siendo así, las contemplaciones teatrales reflejaban la realidad y a la vez combinaban la ilusión, lo cual, marcaba un estilo propio.

En el desarrollo de la expresión teatral, podemos decir, que mostraba las fuerzas que impulsaban al hombre a tomar actitudes sociales y filosóficas. Otro país que estableció un estilo propio fue Alemania, donde se recurría a la imaginación que combinaba un estilo de fuerza y elegancia. Posteriormente dicho país establece un drama musical que determina la idea de que el actor entone sus diálogos sobre la base de la delineación de la orquesta. Así también, los alemanes encontraban un sentido al representar a través de sus personajes, situaciones primitivas del hombre, así como, posturas místicas, las cuales han sido relevantes en la historia del teatro en el ámbito religioso.

Por otra parte, la repercusión de la iglesia tuvo gran influencia en la evolución del teatro con William Shakespeare, de acuerdo con los antecedentes históricos de la obra “Escenografía. Teatro Escolar y de Muñecos”, a raíz de sus obras, se adoptaban personajes que mostraban acciones de comedia y tragedia, donde dicho autor reflejaba en sus creaciones la postura ideológica y de realidad que presentaba la vida social de su época. De lo cual, se retomaban personajes puestos en sus obras para escenificarlos, lo que llegó a resultar relevante en la historia del teatro, pues su contenido satisfacía al público que presenciaba dicha visión.

De tal manera, el estilo que adopta Rusia, dice el autor, se muestra semejante al inglés, en el sentido de que, basan sus representaciones teatrales en obras de escritores destacados, entre sus creaciones más relevantes, se recalcan las que llevaban sentimiento dramático (serio, triste, alegre), así como una profundidad psicológica y una expresión fuerte de realismo propio.

Ante todo lo anterior, nos hemos podido dar cuenta que, en la época actual el manejo de las escenografías ya no requieren forzosamente de ser pintadas y construidas, más bien, se adaptan a las necesidades propias de alguna obra determinada. Se piensa, que se creó la

idea de hacer escenarios anchos con la finalidad de poder hacer cambios rápidos de las escenografías. Se dice que también se creó el “sistema de vagones” ó carros con llantas que permitían mover y recorrer fácilmente el escenario, e incluso era posible emplear varios carros para una misma escena. Del mismo modo apareció “el sistema de elevadores”, los cuales eran movibles, tales elevadores daban lugar a bajar y subir dichos escenarios. Así también, otra forma de instalación de escenarios, fue posible por medio de la base circular, según se menciona en la obra consultada, tenía tres o cuatro divisiones, las cuales se decoraban cada una de diferente manera y con estilos propios, y cuando se bajaba el telón, permitía rápidamente a la otra división del escenario, únicamente haciendo mover electrónicamente la base circular.

De este modo, brevemente hemos podido dar un pequeño recorrido a la historia que encierra el teatro desde su inicio, donde se ha pretendido proyectar, en resumidas cuentas, las repercusiones de diversas culturas que han tenido, en distintas épocas, así como también, los variados estilos teatrales marcados por ellas, a lo largo de ésta historia, conforme ha evolucionado, hasta nuestro días.

4.1 Análisis programático de los contenidos del eje de apreciación y expresión teatral.

En el desarrollo de éste último capítulo, pretendemos exponer un análisis al cuarto eje titulado “expresión y apreciación teatral”, de la asignatura de Educación artística, que forma parte del plan y programas de estudio de educación primaria. Partir de ello nos ubica para posteriormente desarrollar los temas que se abordan en los contenidos de dicho eje; con la finalidad de que el lector comprenda el interés de éstos, y determine así, el grado de importancia que encierran como parte del desarrollo integral del alumno en la escuela primaria.

Dentro del plan y programas de estudio de la escuela primaria, en la asignatura de Educación Artística, nos hemos podido dar cuenta, de que la expresión y apreciación teatral aparece como el último de los ejes; éste sobre la base de la expresión corporal, que involucra movimientos, gestos y declamaciones diversos, que representadas con el apoyo

del cuerpo humano, transmiten emociones y sentimientos. Esto a la vez posibilita el desarrollar y combinar con ello diversas manifestaciones artísticas, como lo es la música, la danza y la expresión plástica.

Luego entonces, la expresión teatral ofrece un amplio campo que comparte y da cabida dentro de su espacio a la exposición de otras artes. Por todo ello, al teatro puede considerarse como la máxima expresión de todas las artes.

Los contenidos elaborados en el eje de apreciación y expresión teatral, se desenvuelven a lo largo de seis grados y se estructuran sobre la base de tres ciclos. En el primer ciclo, que encierra a primer y a segundo grado, su contenido se enfoca a que el educando imite empleando su voz propia, y con el apoyo de títeres presentar imitaciones de personas, personajes, animales u objetos de su entorno.

El aplicar ejercicios que involucren la imitación y el uso de la voz y movimientos a través de muñecos concede a preparar al alumno para despertar su curiosidad hacia la expresión teatral, y la creatividad para desarrollar gestos y originar trazos e incluso diálogos de la vida cotidiana que también se pueden representar con diversos títeres.

Para el segundo ciclo, que integra tercero y cuarto grado, los niños comenzaron a adoptar en actitudes de personajes diversos, que pueden ser de historia, cuentos, fábulas, leyendas, etc. Lo que permite que posteriormente empleen diálogos de los personajes, sino memorizados por lo menos improvisados. El empleo de ello conlleva a que el alumno comience de manera sencilla a darle vida a seres irreales o del pasado lo que resulta empezar a despertar el sentido de la actuación; que se basa en adoptar situaciones al actor mismo, que en éste caso corresponde al alumno.

Siendo así el educando va tomando forma a lo que constituye el teatro. Puede desarrollar su creatividad ideando de manera a que se adecue a su nivel y edad, sus primeros guiones de teatro, a raíz de tomar como ejemplo los de cuentos y fábulas, leyendas o historietas, representando después estos guiones en escena, que busque transmitir mensajes.

La expresión teatral en el segundo ciclo se torna a mediar al primer y tercer ciclo, por medio del cual, se tiene que ir preparando al alumno para que comience en los ejercicios del primer ciclo; y preparar elementos que requieran para el tercer ciclo.

En el tercer y último ciclo, que integra al quinto y sexto grado; para el desarrollo de éste ciclo, los educandos deben tomar una conducta actoral y representativa debido se elaboran adaptaciones de guiones teatrales, con apoyo del profesor.

4.2 El teatro.

2El teatro es un acto de reunión. Asistir a una función significa entrar en un mundo de ficción, convenciones y, sobre todo, de encuentros. Las reglas del juego son muy sencillas: a través de una historia, el espectador se enfrenta a un personaje en conflicto, tan tremendo como ser un asesino o un traidor, o tan ligero como ser un glotón o un holgazán. Al seguir el desarrollo dramático, es decir lo que acontece con el personaje, el espectador se identifica e involucra con éste y junto con él busca o cae en una solución al problema, situación o vicio que lo aqueja. Si los personajes son cómicos, el espectador se divierte con ellos, si son reflexivos, medita las cosas con ellos y si son trágicos, se compadece por ellos. Y todo con la presencia viva, con voces reales, alientos y sudores de los actores. Esto, en pocas palabras, es lo que hace del teatro un encuentro singular y con ello radica buena parte de su esencia: el encuentro de las personas con sus propios sentimientos y emociones y con la capacidad de un grupo de artistas que con su voz y su cuerpo, recrean, dan vida a un personaje, en una comunión teatral. Así, el ejercicio de emociones y reflexiones que proporciona el teatro al espectador, lo sensibiliza ante la realidad que reencuentra al salir de la sala. Y es que es una sensibilización hacia las cosas de la vida, a situaciones en las que como seres humanos podemos incurrir”⁴².

A través del teatro podemos entender buena parte de la dimensión humana, poseemos caer en la compasión por los otros, descubrir que escuchar y hablar pueden ser un buen principio para entendernos; por ejemplo, oír un monólogo lastimero de un personaje aparentemente

---

⁴² TEJERÍAN, Isabel . Dramatización y teatro infantil. Dimensiones Psicopedagógicas y expresivas. Educación siglo XXI España Editores, S.A. Madrid 1994 p. 78

malvado y terrible puede llevar a entenderlo, a comprender el por qué de su caída en la avaricia o la mentira; de manera similar, oír la apología de un patriota, nos lleva a admirar y respetar sus valores y las ideas de cambio. El arte teatral da al espectador la oportunidad de otros acercamientos con el mundo, con sus semejantes, con su propio ser.

Asistir al teatro es participar de un acto efímero, donde lo que va a darse es único e irrepetible, nunca volverá a ocurrir, porque siempre habrá un público distinto, y aun cuando sean los mismos actores, éstos responderán según los espectadores y el ánimo que alimente la función. Y que es diferencia de otras artes, como la música o la plástica, que tienen un registro físico (un pentagrama, una tela, una madera), el teatro, que no el texto dramático, no puede capturarse, prácticamente la representación, las voces, las formas, los movimientos y las acciones se evaporan, sólo quedan guardados en la memoria de actores y espectadores; es lo que hace único, pues se vive racional y emocionalmente en un tiempo determinado.

El mundo que vivimos, aunque es diverso, se rige cada vez más por los medios de comunicación (por lo general empeñados en mostrarnos sólo una parte: modelos de personas y conductas que con frecuencia son ajenos y pocos deseables) como la televisión, que lejos de promover iniciativas para crecer y vivir mejor, en general sólo arrastra a la pasividad, pues las personas dedican horas a sentarse frente a un aparato que no permite mayor acción que oprimir los botones del control remoto ¿Dónde queda entonces la expresión personal? ¿Cómo puede encontrar la gente su propio modo de pensar las cosas, de criticarlas, de proponer?

“Si los niños aprenden en casa esa cultura de recepción audiovisual, pareciera difícil pensar que serán personas reflexivas; aquí es donde entra el arte teatral y la interrelación con la danza, que por características mencionadas puede abrir las puertas hacia un desarrollo integral. Y qué mejor lugar para aprovechar sus herramientas que el salón de clases. Allí, en el ámbito donde los niños aprenden a diario historia, español o matemáticas, es donde también pueden conocer asuntos de la vida emocional y moral. Al jugar a ser héroes, monstruos, bailarines, fantasmas o personas adultas, los niños recrean el

mundo a su manera. El teatro les da ocasión de probar diversos trabajos, edades, condiciones; de decidir ante posibles situaciones y responder a los conflictos; de asimilar la realidad de un modo activo.”⁴³

Hacer teatro no requiere de especialización, sino de creatividad para aprovechar los recursos materiales por pocos que sean y promover en los educandos la expresión teatral.

Por lo general se piensa que el teatro es una actividad para fechas especiales, pero es posible recuperarlo como una experiencia cotidiana que, por supuesto, no trata de formar actores, sino de enriquecer la formación de los alumnos.

4.3 El teatro en la escuela.

“ El juego dramático se observa en la cotidianidad de niños y niñas, quienes, sin mayor complicación, se organizan en un equipo de trabajo para representar una situación determinada; la casita, los bomberos o los luchadores del espacio.”⁴⁴ Tomando éste último ejemplo, se puede ver cómo ellos mismos disponen sus convenciones:

- Determinan el lugar donde van a pelear: un bosque, una nave o el espacio estelar.
- Indican el tiempo. Era de madrugada, en el siglo XXX.
- Distinguen el conflicto, saben por qué van a luchar: salvar al mundo de los invasores de otra galaxia.
- Asignan personajes o papeles y deciden quiénes son los buenos, los héroes, y quiénes son los malos, los invasores.

---

⁴³ CAÑAS, Jose. didáctica de la expresión dramática una aproximación a la dinámica teatral en el aula. Barcelona Octaedro. 1994p.160

⁴⁴ MURRAY PRIGANT, Guillermo . titeres al instante. SEP. Mex. Libros del rincón. 1997 p.162.

- Recurren a objetos comunes; escoba, lápiz, retazos de telas o canicas, que se transforman en sus armas, vehículos o vestuario.
- Finalmente, con el desarrollo del juego mismo, van creando un argumento que puede conducir a un desenlace.

Así, el juego dramático es aquél donde los niños asumen personajes y desarrollan una historia a través de la improvisación (ejercicio de ponerse de acuerdo con el tema y los personajes que ven a representarse, creando en el momento los diálogos y las acciones), sin pretender ir más allá del juego mismo. En el teatro profesional, los actores se proponen dramatizar para un público que pagará un boleto para ver su obra; así, el proceso está en función de llegar al estreno artístico. Los niños, en cambio, sólo quieren llegar al estreno artístico. Los niños, en cambio, sólo quieren pasarla bien y al jugar desarrollan capacidades y habilidades que enriquecen su formación. Es por eso que el juego dramático es la herramienta fundamental del teatro en la escuela.

Las características del juego dramático se resume en:

1. Su propósito fundamental es promover la expresión de los niños, quienes juegan para relacionarse con los demás y conocerse así mismos.
2. Lo más importante es el proceso de juego que viven los alumnos y no el producto o resultado final de las sesiones, es decir, la representación.
3. Puede jugarse en cualquier sitio.
4. Casi siempre es un proyecto oral, es decir, suele no haber un texto escrito o guión a seguir, por lo que el proyecto puede ir cambiando de dirección, personajes y situaciones, según se den las improvisaciones y decidan los participantes.
5. Los actores son niños y niñas, animados por su profesor y sus compañeros para participar por puro gusto en ese juego de comunicación.
6. los niños como actores y espectadores pueden intercambiar papeles en cualquier momento, es decir, los que actúan se sientan a ver y los que miraban se ponen a actuar.

7. El tema del juego puede terminarse en cualquier momento, no llegar a su fin e incluso no proponerse un final.
8. El vestuario y la escenografía no son necesarios, los niños utilizan los múltiples objetos que tengan a la mano para darles distintos significados.
9. Es esencialmente un juego.

Sabemos que las rondas, la danza y las adivinanzas pueden ser una buena entrada para la adquisición de ciertos conocimientos. Una tabla de multiplicar que se prende en una canción acompañada de palmas no se olvida jamás. El juego permite que los hechos, además de asimilarse con mayor facilidad, se experimenten de un modo integral. Para ello, un juego tiene sus reglas, la libertad que propicia no puede darse en el caos. Por ejemplo, así como para el fútbol o el ajedrez es preciso conocer qué se vale y qué no, el teatro también tiene lineamientos que guían la energía de los jugadores hacia una actividad organizada y creativa.

“El juego básico del teatro encierra en el mágico si..., el cual señala una invitación a imaginar situaciones posibles:

¿ Qué pasaría si una vez de estar en el salón de clases, estuviéramos en una estación de bomberos?

¿ Cómo se movería si en vez de ser un niño de nueve años fuera yo un anciano de ochenta años?

¿ Cómo me libraría del problema si fuera un perro al que maltratan sus dueños?

Jugar a ser otros, a enfrentar una situación distinta a la nuestra, a vivir en otra época pasada o futura es un modo de comprender la realidad. Y puede hacerse a través de diversas formas de representación: con actores, títeres, de distintos tamaños, máscaras o teatro de sombras. Cualquiera que sea la forma que se elija, abrirá a los niños la posibilidad de expresar sus fantasías, alegrías y preocupaciones, probando combinaciones y salidas”⁴⁵

---

⁴⁵ ZAMORA RODRÍGUEZ, Gustavo. El teatro como recurso didáctico. Una guía para el maestro. Ed. Esfinge Mex. 1999 p..167

A través del juego dramático, los niños se autoconocen y aprehenden su entorno social. Al asumir roles donde experimentan situaciones que quizás no han vivenciado, pero que han podido observar, practican formas de relación que enriquecen su repertorio emocional. El juego dramático socializa, abre caminos; por ejemplo, aprenden que sino se ponen de acuerdo, el juego no puede darse, o que si se equivocan, es posible inventar una salida para corregir la situación. Es fundamental la oportunidad que el teatro para medir y desarrollar las capacidades de relación de expresión corporal, de la voz, de reacción ante los otros y por supuesto de opinión crítica.

“ El teatro tiene así una función maduradora para los niños. Si el juego dramático se procura de una manera placentera, será gratificante para cada niño y los cambios benéficos en el grupo no se harán esperar. Aprender a escuchar, a dar y recibir, a aceptar las expresiones de los demás y afirmar las propias no sólo permitirá disfrutables improvisaciones, sino también alumnos mejor preparados para los retos de la vida social.⁴⁶”

El teatro escolar estimula situaciones de aprendizaje y desarrollo. Mientras realizan las actividades, los niños agudizan sus sentidos, su intelecto, su sentido crítico y, por supuesto, ponen en juego sus emociones. Precisando, los ejercicios de percepción e imaginación, de movimiento expresivo y de representación ayudan al desarrollo de las siguientes habilidades básicas:

- La observación. Ya que el teatro es en gran medida una recreación de la realidad, es preciso observar los movimientos, los gestos y las voces de los seres que nos rodean para poder imitarlos, o inspirarnos para componer personajes y crear situaciones. Del mismo modo, al trabajar con el cuerpo y la voz, los alumnos aprenden a conocerse a sí mismos.
- Reconocimiento de emociones y sentimientos. En los ejercicios y actividades, los niños ponen en práctica sus emociones y sentimientos, con los que aprenden a reconocer sus propias capacidades de expresión personal, es decir, cómo sienten y cómo pueden reaccionar ante diversas situaciones.

---

⁴⁶ LOMAS, Carlos. Teatro y juego dramático Textos de didáctica de la lengua y de la literatura N 19 GRAO. Barcelona. 1999 p. 163

- La expresión corporal. Al practicar las actividades, poco a poco van sensibilizando las distintas partes del cuerpo y sus posibilidades de movimiento, así como lo que el cuerpo dice con determinadas actitudes y gestos.
- La concentración. Al participar en una actividad individual o colectiva, se hacen responsables de una determinada parte, como decir un parlamento, realizar una maroma o hacer algún efecto de sonido, al mismo tiempo que deben observar la totalidad de lo que ocurre en la escena. Esto los lleva a ser más cuidadosos y atentos en su desenvolvimiento cotidiano.
- El habla. Imitar los diversos sonidos de la naturaleza y de otras voces humanas propicia una pronunciación clara y una forma de respiración adecuada a cualquier tipo de exposición oral. El teatro desarrolla también la capacidad de dar un orden lógico a las palabras para expresarse de tal manera que los niños sean entendidos.
- La escritura. Si escriben un texto, y es bueno que lo hagan alguna vez, aprenden a desarrollar el orden de las ideas, valorando el significado de las palabras y la importancia de las reglas para escribir.
- La lectura. Al enfrentarse a un texto dramático, los niños descubren el significado de las palabras y el sentido de los signos de puntuación, incrementan su vocabulario, además de aprender cómo el diálogo, la palabra, expresa el carácter de los personajes.
- La participación colectiva. La necesidad de establecer acuerdos y responsabilidades en equipo, promueve el espíritu de compañerismo, lo que fomenta entre los alumnos las ideas de tolerancia y respeto hacia la expresión de sus condiscípulos.

Para hacer teatro en el aula no es necesario ser un especialista, se puede empezar por reconocer las capacidades propias, cargarse de entusiasmo y redescubrir su cuerpo y su voz, saber que es capaz de cantar, bailar, o escuchar y reaccionar ante una puesta en escena, con esto tiene suficiente para animar esas mismas capacidades en sus alumnos.

4.4 importancia de saber manejar la expresión corporal como medio de comunicación a través del teatro.

La expresión corporal resulta ser la manifestación que adopta un individuo de los gestos y movimientos realizados con el apoyo del cuerpo humano que exponen una actitud determinada a raíz de las emociones, los sentimientos o los pensamientos, teniendo como finalidad transmitirlos a demás personas, a modo de que éstas a su vez entiendan dicha forma de expresión, como una manera de comunicación.

Dentro del teatro este modo de relación se interpreta como una expresión de estilo artístico y se muestran como posturas que el actor debe adoptar y, que aprenderá a manejar como algo fundamental para su desarrollo en escena, ya que los gestos, los cuales jamás se dejan de interpretar, y el lenguaje corporal debe mostrarse claro y preciso al público que se le presente. Siendo así, la responsabilidad del actor al ejercer su acción en el escenario, es mostrarse amo de su personaje y la situación que está representando. La cual exige una preparación, y para que esta se lleve a cabo es posible acudir a ciertos “recursos” que cubran dicha exigencia:

a) Respiración, relajación y concentración.

De acuerdo con el autor de la obra “Iniciación al Teatro popular”. Pedro Pérez Oliva. Para poder ejercer un control de las emociones del cuerpo humano es preciso, que la persona comience por dominar su respiración, ya que no es posible hacerse dueño de las emociones, si antes no existe un control en la respiración; por tal motivo, ésta al hacerse inhalar profundamente y exhalar lentamente, permite oxigenar el cerebro y despeja a la mente, lo cual, indica que es un buen momento para adoptar una emoción, ya que cuando la respiración se muestra tranquila resulta posible tener un mayor dominio de las acciones y actitudes emocionales.

Luego entonces, la respiración serena indica que requieren de acciones relajadas, mientras que la respiración agitada señala momentos de tensión, angustia, agresión y violencia.

Siendo así un actor debe adoptar una respiración de acuerdo a la situación que requiera, puesto que ésta resulta la base del dominio del cerebro y de las emociones, lo hace la posibilidad de ser aplicables al actor dentro del ámbito teatral ó bien en el transcurso de la vida misma.

La relajación, resulta estar ligada a la respiración, ya que la primera hace que la persona ejerza mayor dominio a sus músculos y la segunda maneja las cuestiones emocionales. Cabe señalar, que el relajarse crea un ambiente de tranquilidad y serenidad interior del cuerpo humano, es decir. que aunque haya ruido y escándalo alrededor del exterior mismo, interiormente impera un absoluto silencio. Esto se logra paulatinamente conforme se hacen descansar los músculos de las diferentes partes del cuerpo humano, y resulta ser el segundo paso después de la respiración, como estas dos situaciones aparecen unidas, menciona el autor, no es posible que se de la una sin la otra.

Cuando se logra ejercer una serenidad interna, se ha preparado al cuerpo para desarrollar el tercer paso, que es la concentración, la cual hace que una determinada persona logre poner toda su atención a algo, sin que elementos y situaciones que distraigan y hagan perder su atención. Esta tercer función está intrínsecamente ligada a las dos primeras respiración y relajación, ya que gobierna los gestos y movimientos corporales de raíz.; Es decir, desde las emociones, pensamientos y sentimientos que provocan dichas expresiones, e incluso que controla la respiración y relajación propias. De este modo, se puede decir que estas tres funciones conforme se va practicando con diversos ejercicios preparan al ser humano para que se muestra capaz de gobernarse a sí mismo; y dentro del teatro, cuando esto lo logra el actor, le resulta más fácil adoptar determinadas acciones, que requiera su personaje y sin tanto esfuerzo, lo que permite que se manifieste con mayor naturalidad.

b) los sentidos.

Los sentidos, de acuerdo con el autor de la obra consultada, resultan ser los conductos por los cuales llegan las impresiones exteriores directamente al cerebro, y por los cuales son

captados aspectos de sensación y emoción; éstos también deben aprender a ser usados por los actores.

La vista por su parte, es la ventana que da entrada a los verdaderos sentimientos y emociones del individuo. Los ojos representan punto clave en un actor, ya que lo que sus ojos expresen será la verdad del personaje mismo.

El oído y los sonidos exteriores que éste sentido pueda captar, resultan fundamentales para las declamaciones del actor, puesto que al escuchar se convierte en un espectador y tendrá que entender lo que su exterior le trate de decir, para que posteriormente él trate de comunicar de alguna manera lo que su capacidad auditiva le hizo sentir.

El tacto, un sentido que demuestra al ser humano su existencia, puesto que por medio de dicho sentido, se perciben físicamente, ya que el lograr tener contacto con algo penetra al cuerpo humano y produce el sentir, lo que hace que la sensación se muestre de manera completa, y esto el actor le permite tomar reacciones inmediatas e, incluso a las mismas personas comunes, lo que dichas reacciones hacen que se muestren de manera natural, como resultado de la sensación que produjo el tocar algo.

El sentido del gusto y el olfato, se deducen como una consecuencia del sentido del tacto, y cuando un actor acude a alguno de estos dos sentidos, lo único que deberá expresar será, aquello que le produce el probar algún alimento ó lo que origina el olfatear determinado aroma. Como algo semejante a lo que cualquier otra persona común le provoca el emplear alguno de éstos sentidos.

Siendo así, los cinco sentidos ante un actor se muestran factibles, ya que su uso puede ser variado según el personaje lo requiera, y no necesariamente tienen que expulsar la realidad, pueden también adaptarse de acuerdo a determinada situación en el escenario.

c) Las manos.

El empleo de las manos, expresa Pérez Oliva, muestra una gran expresividad a los actores y sus personajes, con su apoyo es posible lograr diversas posturas; los movimientos que en ellas se desarrollan, se apoyan de hombros, brazos, codos, muñecas y dedos. Resulta conveniente establecer una coordinación de éstos cinco apoyos, partiendo de los hombros de preferencia. Sus movimientos deben mostrar seguridad y control al adoptar cualquier diversidad de posturas, ya sea de angustia, desesperación, admiración, etc. De este modo, se sugiere que las manos, brazos y hombros se mantengan relajados, para que su manejo por parte del actor, se manifieste factible y moldeable a las acciones que el personaje requiera.

d) El rostro.

Los espectadores al observar la cara del actor en escena y los movimientos y gestos que ésta exprese, les permite percibir las sensaciones sentimentales y emocionales que caracterizan al personaje en determinadas situaciones. Por lo que, el interprete del personaje debe dominar los músculos de su rostro, y para que éste se logre, es conveniente recurrir a la relajación, dejando que los músculos faciales adquieran soltura, para que posteriormente resulte factible moldearlos según las necesidades del personaje. Siendo así, también resultará importante, que se trabaje ejercitando los músculos del rostro.

e) Gesto y movimiento.

Resulta fundamental y de suma importancia que para que se logre con éxito, la puesta en escena de una obra determinada, los actores deben expresar gestualmente, con todo el cuerpo aquellos sentimientos y emociones que caractericen su personaje a lo largo de la presentación teatral.

“Dentro del teatro, es posible representar los sentimientos emocionales a través de “la alegría, tristeza, miedo, agresividad, cobardía, seguridad, amor, humildad, generosidad,

tragedia, triunfo, timidez, elegancia, fracaso, vulgaridad, valentía, compasión, admiración, amabilidad, desprecio, preocupación, arrogancia u muchas otras”⁴⁷. Las cuales, pueden adaptarse por medio del gesto facial y corporal; así pues, también los diversos estados físicos, tales como: “el frío, el calor, el sueño, la fatiga, el dolor, el hambre, el golpe, la ebriedad y demás condiciones físicas.”

Las diversas posturas, tanto físicas, como emocionales se utilizan y emplean según se requieran por los personajes y por el guión de la obra teatral; siendo así, pueden ser combinados al mismo tiempo y con ello dar una estructura física-emocional al personaje, según las pida y requiera el autor y director del guión y contenido de su obra teatral.

f) formas básicas de locomoción.

Caminar, correr, saltar, gatear, arrastrarse y rodar sus movimientos naturales de desplazamiento que los niños disfrutaban intensamente y que al integrarse a la clase de expresión corporal pueden relacionarse con el reconocimiento corporal, el espacio, el ritmo, la danza y la socialización, entre otras actividades.

Las formas básicas de locomoción se agrupan según el nivel en el espacio. Dichos niveles son alto, medio y bajo.

Nivel alto.

- Caminar
- Correr
- Saltar: de un pie al otro, de un pie al mismo, de dos en dos, de dos a uno, de uno a dos.
- Galopar

Nivel medio

- Gatear
- Desplazamientos sobre manos y pies, boca abajo

---

⁴⁷ PEREZ OLIVA, Pedro. Iniciación al teatro popular. Doncel Espeña 1973 p. 79

- Desplazamientos sobre manos y pies, boca arriba
- Desplazamientos sobre glúteos

Nivel bajo

- Arrastrarse boca abajo
- Arrastrarse boca arriba
- Rodar

Estos son algunos ejemplos de movimientos básicos que pueden trabajarse en forma individual, en parejas y con estímulos como música u objetos. Ejercicios de este tipo consisten en caminar por todo el espacio siguiendo el ritmo de la música con pasos, zapateados, descansos, desplazamientos, etc., y al detenerla los niños se quedan inmóviles haciendo una estatua; o al poner una cuerda extendida en el piso en línea recta, para que los niños caminen sobre la cuerda tratando de mantener el equilibrio.

El uso de imágenes para estimular la imaginación y la creatividad relacionadas con el movimiento de los niños es de gran importancia en la clase, porque conlleva distintas posibilidades de movimiento y les permite interpretarlas a su manera.

g) Títeres y máscaras.

Los títeres, “uno de los objetos más atractivos durante la infancia es el juguete de representación”⁴⁸. No es raro descubrir al niño que manipula uno o dos muñecos o, a falta de éstos, piedras o maderas, fingiendo voces distintas y entablando un diálogo entre uno y otro. Así, utilizando casi cualquier cosa que tenga al alcance, el niño a veces practica el juego dramático.

En la escuela, los títeres pueden convertirse en un instrumento privilegiado que le permite al niño expresar lo que quizás no tenga tan claro o no se atreva a decir abiertamente. Así,

---

⁴⁸ PONGUETI, Enrique y Camargo Joracy. Teatro para niños. Argentina 1957 p. 54

escondido detrás del teatrino, el oso o la coneja pueden servirle de vehículo para sacar lo que desea o le inquieta.

Por lo general, se considera que los títeres impresionan ,más a los niños cuyas edades oscilan entre los dos y los ocho años; sin embargo, las posibilidades que van del guante a la marioneta de hilos o los títeres gigantes de las mojjigangas, pueden entusiasmar incluso a los adolescentes.

El títere puede ser lo mismo, un dedo pintado, un zapato o un muñeco elaborado con madera, cartón, papel o tela. Con los títeres, los niños tienen la oportunidad de desarrollar al máximo su creatividad. Al recortar, pegar y colorear para caracterizar al personaje, al darle una voz y una actitud ante determinado conflicto, se ponen en juego un gran número de habilidades. Es importante que el niño sea quien fabrique sus propio títere, pues al irlo construyendo, además de darle su toque personal, desarrolla su control motriz, su sentido del color y la forma, y, por supuesto, su imaginación.

Mientras tanto, las máscaras, al igual que el títere, las máscara permite esconderse tras un objeto y darle vida. De hecho, se trabaja con títeres y máscaras de una manera muy similar. Primero habrá que elaborarlas y luego utilizarlas en ejercicios de improvisación con diferentes grados de dificultad.

Existen varios tipos de máscaras.

- La nariz sola.
- La media máscara, que permite incluir el habla.
- La máscara entera, con la que además puede contarse una historia en silencio, sólo con los movimientos del cuerpo. Cada forma invita a ciertos ejercicios y resulta más atractiva para ciertas edades. Por ejemplo, a los niños de primero o segundo les será divertido fabricar narices de animales e improvisar escenas en una granja, una selva o el fondo del mar. En cambio, a los chicos de sexto les será más interesante construir medias máscaras e improvisar, por ejemplo, sobre un posible baile en un castillo del siglo XVI.

La máscara es un objeto lleno de magia, pues convierte instantáneamente a quien la usa en otro ser. Su gesto nos propone una manera de movernos, de actuar. Y lo interesante es que cada quien le imprime su propio sello. Una misma máscara utilizada por distintos niños da lugar a diversos personajes.

4.5 Relaciones intrínsecas de la música, la danza y la expresión plástica con respecto al teatro.

El teatro, resulta ser, (como se ha ido desarrollando a lo largo del capítulo) un espacio, el cual da apertura a poder expresar de forma libre estados de ánimos y estados físicos, con el apoyo de diversos gestos, que bien puede adoptar el cuerpo humano para determinada representación. Este tipo de expresión artística da cabida a poder combinar junto con ella otros estilos artísticos, como la música, la danza, y dentro de la rama de artes plásticas la pintura, el dibujo, el moldeado y el color entre otros.

La relación que es posible darse entre la música y el teatro, es que, la música primeramente encierra a la melodía, como un conjunto de sonidos que se desarrollan armónicamente y crean un ritmo y estilo propio, el cual, es válido agregar el canto, éste pretende educar a la voz y estructurarle un propio estilo de calidad a su intérprete.

“Siendo así, el teatro a lo largo de su historia a ideado un estilo llamado “Opera”, que consiste en que los actores educan su voz para emplear el canto a través de sus diálogos y en ocasiones se apoyan de algún fondo musical para desarrollarlo, y de presencia de estilo clásico.”⁴⁹

El director de una determinada obra teatral tiene la opción de acudir a la melodía de la música si la considera necesario. Con la finalidad de acentuar la escena de los personajes y ponerle más emoción y sentimiento. Que bien, puede ser un drama, una tragedia, una comedia o incluso emplear música para dar variedad al espectáculo. De este modo es como puede acudirse a la expresión musical como apoyo a la expresión teatral.

---

⁴⁹ CERVERA, Juan. El teatro al alcance del grupo. Marciega. Madrid 1975 p. 235

La danza por su parte, es utilizada normalmente junto con la música, y se adecua a ella con el propósito de montar una coreografía en escena, donde a través del baile se haga posible una visión teatral, puesto que la danza representa una serie de movimientos corporales, desarrollados armónicamente, los cuales, expresan sentimientos del alma, que bien, pueden acentuar su ritmo con apoyo de la música, lo que resulta con mayor frecuencia. Dicha expresión artística se presta para ser incluida dentro de contenido de una obra teatral, ya que el baile muestra una manera de dar variedad al espectáculo en escena, puesto que, los personajes que los actores representan, además de actuar en su papel, el autor de la obra tiene la opción de hacerlos bailar, cantar o incluso interpretar una melodía; y es ahí, cuando resulta posible combinar tres formas de expresión artística, tales como la música, la danza y el teatro.

Sin embargo, otra forma de arte, a la cual el espectáculo teatral recurre como apoyo, es la expresión plástica, de la cual, toma diversas derivaciones, como la pintura, en base a ella, es posible inspirarse para desarrollar una obra de teatro, el comprender lo que dicha creación plástica nos quiere dar a entender, puede ser la esencia de una representación teatral. También el acudir a la pintura para crear un ambiente de fondo plasmado en un lienzo resulta ser un apoyo a la escenografía del teatro, recordemos que a lo largo de la historia tal expresión fue utilizada por diversas culturas para presentar sus visiones teatrales. Algo similar pasa con el dibujo, ya que este también se utiliza a manera de dar ambientación de fondo a la escenografía. El color por su parte, resulta un aspecto de suma importancia para la escena, éste crea vida al escenario y determina el ambiente; a su vez, influye en las diversas indumentarias y atuendos de los actores. Por otro lado, el moldeado como parte de la plástica, es posible utilizarlo como parte del vestuario y caracterización de los personajes, ya que, de éste se pueden realizar máscaras por ejemplo, que suelen ser solicitadas en el ámbito teatral.

El acudir a otras manifestaciones artísticas como apoyo al desarrollo del teatro resulta positivo, y con ello se demuestra que es válido combinar diversos estilos y formas de arte para idear variedad en el campo artístico, que lejos de estar separados, hacen muestra de que se encuentran relacionadas y unidas entre sí.

HACIA UNA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA QUE PROMUEVA LA
EDUCACIÓN INTEGRAL

Capítulo V

HACIA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE PROMUEVA LA EDUCACIÓN INTEGRAL.

5.1 ¿Por qué la Educación Artística en el aula?

La educación artística es indispensable en el aula ya que sirve de apoyo en la enseñanza de otras áreas educativas, además si la empleamos como medio para llegar a otros conocimientos, los alumnos aprenderán de una manera más satisfactoria; por que esta materia tiene infinidad de recursos que emplear para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje partiendo de los intereses de los alumnos que son meramente lúdicos, los cuales tienen estrecha relación con las manifestaciones artísticas. Al dibujar, pintar, cantar, hacer música, moverse, bailar, actuar y representar situaciones, los niños disfrutan y expresan sentimientos, emociones y percepciones que surgen de la relación con el mundo que les rodea y con las ideas que se han creado de las cosas, los seres y los fenómenos de su entorno natural y cultural.

Mantener el interés y el gusto por realizar este tipo de actividades es uno de los propósitos de la educación artística en la escuela primaria contribuyendo así al desarrollo de la personalidad infantil.

De esta manera la experiencia artística contribuye significativamente al desarrollo de diversos aspectos de la inteligencia de los alumnos y promueve en ellos otra forma de conocer su mundo, de ver cualidades que normalmente escapan a su atención, disfrutando o apreciando diferentes situaciones estéticas.

La educación artística en el aula busca propiciar situaciones en donde los niños diversifican y enriquezcan su percepción. Mirar detenidamente, escuchar con atención, sentir el propio cuerpo son algunas de las acciones que ponen en contacto al alumno con aspectos de la realidad que de otra manera posiblemente pasarían inadvertidas.

Cuanto más experiencias perceptivas tenga el alumno más probable es que su sensibilidad se incremente; sus sentidos estarán alertas para registrar con detalles las sensaciones visuales auditivas y táctiles que podrán manifestar de distintas maneras tanto en el trabajo artístico, como en general en el trabajo escolar, ya que todo lo referido anteriormente está estrechamente ligado con el aprendizaje de cualquier materia y si los profesores lo sabemos capitalizar obtendremos valiosos resultados en el proceso enseñanza aprendizaje.

La educación artística es la clave para generar el ambiente propicio para la imaginación y la creatividad artística. Que motiva la curiosidad, la inventiva y la espontaneidad del alumno, estimula su deseo de experimentación y lo anima a descubrir e investigar sus posibilidades expresivas. Promueve el aprendizaje en el alumno de otras áreas. Un punto de partida para el trabajo de educación artística puede iniciar con la reflexión sobre experiencias en este campo. Algunos alumnos han sentido curiosidad por la música, el teatro o la danza; otros se han inclinado por alguna manifestación artística y esto permite suponer que todo alumno ha tenido algún contacto con el arte.

Si el maestro ha intentado dibujar, cantar, bailar o actuar podrá entender tanto el reto como el gozo y la satisfacción que significa para un niño representar en la hoja de papel una imagen expresar sus emociones a través del cuerpo o jugar a su personaje favorito. Ello facilita una identificación entre el maestro y sus alumno y abre la posibilidad de valorar los esfuerzos y logros de estos a partir de la vivencia propia.

Un aspecto importante es que los alumnos vean a su profesor disfrutar de las obras artísticas o las actividades que promueve que lo observen practicando involucrándose en los ejercicios. Los niños no solo aprenden por lo que sus profesores les dicen, si no también y sobre todo, por lo que hacen, de ahí la importancia de transmitir la emoción, el gusto por el quehacer artístico.

No es necesario que el maestro sea un especialista en arte. Basta con participar en las actividades disfrutarlas junto con los alumnos y estar dispuesto a buscar los elementos que permitan orientarlos adecuadamente; además conforme el maestro se involucre con

distintas situaciones relacionadas con el arte podrá adquirir orientaciones adicionales que hagan más fructífera su vivencia.

Otro tipo de actitudes importantes en el profesor son aquellas que permiten generar en el aula un ambiente de confianza, tolerancia y respeto para que los alumnos puedan expresarse franca y abiertamente. Particularmente en las clases de educación artística no cabe hacer comentarios de rechazo o descalificarlos.

Además de la atmósfera de trabajo que se adopta en el aula es necesario considerar el ambiente físico, el salón de clases o el sitio en el que se desarrollan la sesión. Cuidar que el aula resulte, hasta donde sea posible, un lugar que facilite y permita el trabajo.

El desarrollo de la sensibilidad se refiere a la capacidad de experimentar y reconocer una amplia gama de sensaciones, emociones y sentimientos que pone en juego en la educación artística. En otras palabras enriquecer el repertorio sensible del alumno a través de favorecer un espacio personal en donde el niño hable y exprese su mundo interior, sus preocupaciones, ilusiones, deseos, fantasías, por medio del teatro, la plástica, la expresión corporal o la música.

Cuando hablamos de emociones y sentimientos pareciera que se entra en un terreno poco irrelevante y de escaso interés para los propósitos educativos. Con mucha frecuencia el intelecto y la racionalidad son sobre valorados en la escuela, y se desestima el aspecto afectivo y sensible. Ante esto, debe señalarse que las emociones funcionan a través de mecanismos y que las habilidades que se desarrollan para mover creativamente el cuerpo en expresión corporal o elaborar y dar vida a un personaje en teatro despliega necesariamente la actividad de la mente y del pensamiento.

Si el profesor promueve diversas actividades artísticas se logrará un espacio formativo de singular valor para el alumno la posibilidad de desplegar su mundo sensible y de reconocer su subjetividad, favoreciendo su acercamiento a las artes y al disfrute de ellas.

La imaginación, la realidad es la materia principal de donde surge la imaginación. Las vivencias y los conocimientos que posea un individuo, así como la variedad y la riqueza de sus experiencias le permiten transformar, recrear y reinventar la realidad.

En la educación artística la labor consiste en enriquecer las experiencias de los niños, aportándoles la mayor cantidad de elementos para el desarrollo de su imaginación, porque mientras vean, oigan y exploren, mayores serán las posibilidades de fortalecer su vida creativa.

A veces, el hecho de imaginar sirve para que los niños enfrenten diferentes situaciones, amenazadoras o extrañas; en otras permite elaborar fantasías, deseos e ilusiones, si se emplea adecuadamente la proyección de la imaginación de nuestros alumnos, ésta nos dará resultados maravillosos en el aula, observándose productos en la escritura, en la recreación literaria en la proyección de obras teatrales etcétera.

Así mismo sucede con la creatividad, en repetidas ocasiones escuchamos que se califica a las personas que hacen cosas (bonitas), artísticas o manuales; sin embargo la creatividad va mucho más allá de esta idea. En todos los ámbitos sociales hay personas creativas, matemáticos, músicos, biólogos, artesanos, químicos, educadores...porque la creatividad es la capacidad que tienen las personas para resolver problemas o enfrentar situaciones imprevistas; si la educación artística nos permite el empleo continuo de la creatividad, entonces, por que no recurrir a ella como medio para llegar a otros conocimientos y lo mejor aún, utilizarla cotidianamente para que estos conocimientos sean significativos para el alumno, tal como lo refiere la nueva propuesta educativa. Ya que con la educación artística el alumno enfrentará situaciones que lo lleven a poner en práctica su creatividad, a producir ideas que le resulten novedosas.

Por lo que la tarea del profesor será despertar y mantener el interés de los niños para que logre el desarrollo de su creatividad y su imaginación por lo que es importante recordar que nadie se interesa por aquello que desconoce; por lo tanto y sobre todo en el terreno del arte, es necesario que el maestro se involucre con sus alumnos en experiencias que les

permitan descubrir aspectos desconocidos del ámbito artístico y resultan novedosos para los niños con lo cual se ampliará su universo cultural y sus posibilidades de desarrollar otras aficiones y disfrutes estéticos.

Hay que tomar en cuenta que los gustos de los niños están influidos por el medio familiar como por el medio cultural en el que se desenvuelven. Por ello es muy probable que el profesor encuentre que ellos quieren bailar o cantar el ritmo y las canciones de moda o tal vez desean dibujar o participar en la dramatización de alguno de sus programas televisivos preferidos.

Lejos de calificar negativamente estas preferencias, conviene que el profesor aproveche las experiencias del entorno cultural del niño para promover en los alumnos la reflexión sobre estas propuestas, sus limitaciones y, por que no, sus atractivos o ventajas.

Por otra parte, la educación artística es una asignatura que desde tiempo atrás ha sido incorporada al Plan y Programas de educación primaria, considerándola como una asignatura complementaria al currículo de esta etapa educativa, porque se consideró como una asignatura importante en la vida del educando y en sí del ser humano ya que como se señaló anteriormente esta llena de recursos que permiten acercarnos al niño en todas las partes de su sensibilidad y con ello acercarlo al conocimiento de una manera mas agradable.

Sin embargo vemos en la escuela que se le asigna una carga horario relativamente mínima por semana, de ahí la importancia de señalar el por qué es necesario emplearla en el aula pero no solo como una disciplina complementaria sino como un medio de alcanzar los contenidos de aprendizaje de otras asignaturas, puesto que al hacer teatro se esta empleando la dramatización y no olvidemos que ésta es una de las partes de la educación artística, y una obra de teatro se puede emplear para abordar conocimientos de español, historia, geografía civismo etcétera. Por lo que es necesario recalcar el hecho de que nosotros como educadores utilicemos a la educación artística como un recurso más del que podemos echar mano para acercar a nuestros alumnos al conocimiento.

Si ya observamos todas las bondades de la educación artística entonces por qué resistimos a emplearla como una parte importante de nuestra labor que nos permita sensibilizar a nuestros alumnos y por qué no a nosotros mismos como docentes.

5.2 Características

Una característica muy peculiar de la asignatura de educación artística es que pone mayor énfasis en la vida emotiva de los alumnos que muchas veces es menospreciada, pero que es fundamental tanto para el desarrollo del individuo como para la propia construcción del conocimiento. Cuando los alumnos tienen oportunidades de escuchar una obra musical, observar un cuadro o asistir a una puesta en escena y se les permite comentar sobre estas vivencias, se ponen en juego procesos mentales que los llevan a retomar lo que observan, lo que escuchan, lo que sienten para concebir ideas, expresarlas, argumentarlas, confrontarlas con las de sus compañeros y enriquecerlas.

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, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente se propone contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión utilizando las formas básicas de esas manifestaciones.

El programa de educación artística tiene características que lo distinguen ya que en él se observan propósitos más sistemáticos. Es un programa que sugiere actividades muy diversas de apreciación y expresión para que el maestro las seleccione y combine con gran flexibilidad, sin ajustarse a contenidos obligados ni a secuencias preestablecidas. Esta propuesta parte de que la educación artística cumple sus funciones cuando dentro y fuera del salón de clases los niños tienen la oportunidad de participar con la espontaneidad en situaciones que estimulan su percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad en relación con las formas artísticas. En congruencia con esta orientación la evaluación del desempeño no debe centrarse en el cumplimiento de objetivos determinados previamente,

sino en el interés y la participación que muestran en las diversas actividades que el maestro realiza o recomienda.

Otra característica que es necesaria resaltar es que la educación artística por su misma naturaleza se relaciona fácilmente con las otras asignaturas, en las cuales el alumno tiene la oportunidad de apreciar distintas manifestaciones del arte, por ejemplo en español, en historia, en geografía, solo por mencionar algunas de ellas el niño tienen la oportunidad de emplear formas de expresión creativa en el lenguaje y en el dibujo, por lo que no debe limitársela al tiempo que le señalan los Planes y Programas de estudio.

Por otra parte la actividad artística en la escuela puede ejercer una influencia positiva en el uso del tiempo libre de los niños. Las oportunidades de recreación y apreciación con el arte son ahora más abundantes y accesibles; existen no sólo en museos o en los espectáculos sino que cada vez con mayor frecuencia en los medios impresos y electrónicos. Estimular al niño para que se convierta en usuario sistemático de los circuitos de difusión cultural es uno de los logros más importantes que puede aspirar la educación artística.

Las experiencias artísticas contribuyen significativamente al desarrollo de diversos aspectos de la inteligencia de los alumnos y promueve en ellos otra forma de conocer su mundo, de ver cualidades que normalmente escapan su atención, disfrutando y apreciando situaciones estéticas, además de que desarrolla su percepción auditiva, visual, sensorio motriz.

A través de la educación artística se pretende que el alumno haga propias las diferentes modalidades del arte para propiciar el desarrollo de su expresión libre así como sus capacidades creadoras, por medio de la comunicación de sus ideas, experiencias y proyecte su individualidad, al realizar un proyecto artístico, ya sea en danza, teatro música o expresión plástica.

Otra característica de la educación artística es que se puede emplear como una forma particular de cuestionar y modificar al mundo, si el docente sabe capitalizar esta característica y emplearla como un instrumento para desarrollar a un alumno crítico obtendrá resultados favorables en su práctica y enriquecerá el saber de los alumnos.

Además la danza forma parte de la educación artística y en ella se contempla una manera útil y práctica de encauzar a los niños hacia una conducta de cooperación, compañerismo, de convivencia y sociabilidad.

No olvidemos que la educación y la socialización van de la mano y mediante la danza se pueden lograr en el niño cualidades positivas, como la transmisión de sus emociones y sentimientos. Así mismo a la danza se le ha vinculado con la creatividad y a ésta última con la manera de solucionar problemas, por lo que es posible emplearla para solucionar problemas de aprendizaje psicomotor, para integrar al alumno en su medio social y el desarrollo de su lenguaje corporal y otros fenómenos cognoscitivos.

También en la danza encontramos una actividad placentera, una forma de socialización y una manera de preparar al alumno para enfrentar los roles de la sociedad adulta, ya que al bailar en grupo les ayudará a encontrar su propio lugar en las actividades sociales. La danza tiene gran influencia en el desarrollo del niño, basta con recordar que desde sus primeros años de vida el niño al escuchar música siente la necesidad de ejecutar movimientos corporales que son básicos para coordinar sus posturas futuras y si se emplea adecuadamente se obtendrán resultados favorables.

Por otra parte también se puede aprovechar la asignatura de educación artística para canalizar al alumno que este presentando problemas de conducta, dirigiendo su comportamiento agresivo, hacia una forma de manifestar emociones y sentimientos por medio de dramatizaciones, expresión corporal, expresión verbal, empleando danzas o bailes en las que los alumnos se manifiesten y proyecten sus ímpetus para que realicen una catarsis que les permita expresarse sin que su conducta les genere resultados negativos, sino

por el contrario, observaremos alumnos mas relajados y dispuestos a la convivencia armónica.

5.3 Actividades sugeridas.

Como se ha dicho la Educación Artística, es un medio idóneo para trabajar otras asignaturas de aprendizaje por lo que se sugieren las siguientes actividades.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE SE RELACIONAN CON MATEMÁTICAS

a) Construcciones manuales a escala

Propósito: Que el alumno represente un modelo a escala empleando materiales moldeables.

Materiales: plástilina, masa, yeso o cualquier otro material que se pueda moldear.

- Actividades: - Elegir un modelo.
- Determinar la escala para su reproducción.
  - Moldear el material elegido.
  - Reproducir el modelo.

b) Dibujos empleando formas geométricas

Propósito: Que el alumno represente dibujos empleando figuras geométricas.

Materiales: lápices, colores, hojas, (se puede emplear un modelo)

- Actividades: - Si se eligió un modelo, llevar a cabo trazos para reproducirlo.
- Si no se tiene presente un modelo se pide a los alumnos que representen a través de figuras geométricas un utensilio de su entorno.

- Solicitar que identifiquen las figuras empleadas.
- Comentar en que utiliza lo que dibujo.
- Colorearlo.
- Reunirse en equipo y comentar sobre las figuras empleadas para la representación de su dibujo: nombres, número de lados, vértices etc.

c) Clasificación de figuras

Propósito: Que el alumno clasifique figuras utilizando los colores primarios.

Materiales: Colores primarios, recipientes, hojas blancas, bloques lógicos.

- Actividades:
- Identificar los colores primarios.
  - Mezclar los colores primarios entre sí y observar los colores que resultan.
  - Observar que figuras contienen los bloques lógicos, decir de que color son.
  - Relacionarlas con cada color primario.
  - Clasificarlas por colores y formas, según se le solicite

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE SE RELACIONAN CON ESPAÑOL

a) El objeto imaginario

Propósito: Ejercitar la memoria sensorial a partir de un estímulo imaginario.

Materiales: Objetos varios.

- Actividades:
- Los alumnos se organizan en equipos.
  - Dentro de cada equipo se explora un objeto (cajas, libros, mochilas etc.)

- Tomar el objeto, tocarlo, tratar de memorizar sus características,
- Pasarlo al siguiente compañero, para que cada uno lo explore.
- Después lo dejan e imaginan tener el objeto que manipularon.
- Representando como cargarían cada objeto.
- Redactar sus experiencias.

b) ¿Qué escucho, qué veo?

Propósito: Crear imágenes a partir de estímulos auditivos.

Materiales: Tapete individual.

- Actividades:
- Se solicita a los niños que se pongan cómodos sobre su tapete y cierren los ojos.
  - Se pide que abran los oídos para que escuchen los ruidos que vienen de la calle, del patio y los que escuchan en su salón, hasta su propia respiración.
  - De manera suave el profesor pide que los alumnos se estiren hasta quedar sentados y comenten sus experiencias de lo que percibieron, los sonidos, si hubo imágenes en su mente.
  - Posteriormente los niños realizarán una descripción por escrito de lo que escucharon o lo que imaginaron.

c) El círculo de los sonidos.

Propósitos: Recrear distintos tipos de sonidos a partir de una palabra o frase.

Materiales: Lista de palabras.

- Actividades:
- Pedir a los alumnos que escriban una lista de palabras, de cosas o animales que producen sonidos.

- Todos los alumnos se sientan, formando un círculo.
- Se pide a los alumnos que vayan recreando los sonidos que correspondan a lo que se mencionan, (máquina de escribir, pájaros cantando, pasos cansados, pasos con prisa, campana de la iglesia, etc.)
- Posteriormente los alumnos redactarán un cuento.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE SE RELACIONAN CON LA HISTORIA.

a) Caras vemos

Propósito: Ejercitar la gestualidad a partir de la recreación e imaginación de actitudes y rostros de personajes históricos.

Material: fotos o videos de personajes históricos.(Zapata, Villa, Allende etc.)

Actividades: - Los alumnos se dividen en parejas.
 - Cada pareja deberá tener una foto de un personaje histórico.
 - Un alumno muestra la foto del personaje elegido y el otro tendrá que imitar los gestos de la imagen, lo realizarán alternadamente.
 - Podrán cambiarse de pareja o reunirse en grupos de cuatro.
 - Al termino de la actividad los alumnos diran el nombre del personaje que les toco imitar y dirá algunos aspectos relevantes de su biografía.

Representación de acontecimientos históricos

Propósito : Ejercitar la expresión corporal y sonora, a partir de una consigna de una representación específica.

Material: Textos de historia, o de RILEC que contengan hechos históricos.

Actividades: - Se divide al grupo en equipos de seis

- A cada equipo, el maestro le dará en secreto un acontecimiento histórico.
- Cada equipo representará sonora y corporalmente el hecho que les toco y el resto de los equipos deberán adivinar de que hecho se trata.
- Para concluir la actividad los equipos participarán comentando los acontecimientos que ocurrieron en cada suceso histórico y los personajes que intervinieron.

Variantes. Esta actividad se puede emplear para Ciencias Naturales, en la representación de algún órgano del ser humano.

Cabe mencionar que estas son algunas de las tantas actividades que se pueden emplear para abordar contenidos de cualquiera de las asignaturas que contemplan los planes y programas.

Como podemos ver se introducen conocimientos llegando a tocar la sensibilidad de los alumnos de una manera agradable y significativa, lo cual le generará aprendizajes más profundos.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- La educación artística desde tiempos prehispánicos, ha desempeñado un papel fundamental en la vida del pueblo mexicano. Por la extraordinaria diversidad cultural que ofrece la educación artística de nuestro país cabe mencionar que dejando de lado los miles de kilómetros de litoral que forman las fronteras naturales, nos encontramos con las actividades de educación artística que se encuentran en museos, festividades tradicionales de cada estado etc. Y muchos de los cuales han sido habilitados como centros de esparcimiento.

- Debemos resaltar que la educación artística se encuentra vigente por la acción del hombre, conservando sus características generales y su entorno representando sus grandes dimensiones. En cada apartado se pretende proporcionar la información elemental y la importancia de cada una de las diferentes áreas que compone la educación artística, danza, música teatro artes plásticas para que el educando se vaya preparando en alguna de las áreas de la educación artística.

- El arte ha permitido a lo largo de la historia la activación de la sensibilidad ofreciendo un material temático a través del cual se han desarrollado las potencialidades humanas.

- Una de las funciones que realiza la obra de arte es cuestionar a la sociedad en la cual ha sido creada y presentar así, ante nuestra atención, metáforas visuales que transmiten ciertos valores.

- A lo largo del proceso evolutivo el niño se va apropiando de un bagaje generativo, por esto, el lenguaje oral y escrito así como los distintos lenguajes y materiales de las distintas disciplinas artísticas (música, danza, teatro, artes plásticas) constituyen sistemas simbólicos culturales mediante los cuales el niño

desarrolla su repertorio de recursos expresivos, críticos y explicativos del mundo que les rodea y a la vez construye una visión reflexiva sobre sus experiencias.

- Una de las tareas principales de la escuela es proporcionar múltiples y variadas experiencias para que el docente retome las más adecuadas a su experiencia, contexto y situación y se logre establecer un clima de trabajo en que al educando no se le imponga tareas del deber ser, sino más bien que la tarea se oriente a lo que el niño exprese con los materiales que le sean presentados.
- , Hay que reconocer el hecho de que el arte es esencial en la experiencia humana, específicamente en el proceso de formación del niño, de esta manera la educación artística involucra un concepto amplio de cultura, ya que plantea una preocupación por estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para desarrollar las potencialidades creadoras, organizar la propia experiencia y ponerla en contacto con los otros.
- Se puede afirmar que el complejo concepto de educación artística incluye el grado de asimilación de los valores artísticos, el nivel de erudición en la esfera del arte, la capacidad para percibir y valorar adecuadamente lo estético; así como el nivel de desarrollo de las orientaciones valorativas estéticas y la vía de iniciación al arte.
- La adquisición de la cultura escolar se da desde los primeros cursos, en los cuales da inicio el proceso de socialización educativa. El arte, la educación artística como se le denomina en la escuela forma parte de esta cultura, así que rápidamente se detecta el lugar jerárquico que ocupan estos contenidos en el espacio escolar, lo cual cobra sus consecuencias a lo largo del proceso formativo y vocacional del educando.
- En nuestro país, las transformaciones sociales actuales han privilegiado ideales de desarrollo en el conocimiento científico y tecnológico. Esto ha repercutido

notablemente en las distintas formas de percibir las necesidades educativas, lo cual ha provocado un desequilibrio entre las condiciones en que la educación artística científica y tecnológica se han desarrollado.

- Los programas de educación básica en la escuela primaria adquieren en 1993 y 1994 características que lo distinguen de los anteriores porque ofrecen al maestro la posibilidad de elegir, de entre una amplia gama de actividades, aquella que se adapte más a su plan de trabajo y a los procesos de aprendizaje grupal específicos. Aunque también demandan del maestro conocimiento y experiencia en todas y cada una de las disciplinas artísticas para lograr concretar las actividades sugeridas.
- Podemos apreciar que la percepción en la educación artística permite adquirir un conocimiento a partir de los datos suministrados por los sentidos. Desde que nace, el ser humano construye conceptos con base en la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Dichas construcciones permitirán el desarrollo del pensamiento y de otras estructuras mentales complejas. En este sentido cabe entender la facultad perceptiva como una fuente para el desarrollo de la mente y para el cultivo de diversos modos de aprender el mundo.
- La finalidad de las artes plásticas es permitir el desarrollo de las habilidades en las manifestaciones artísticas, tales como la música, la danza, la plástica, el teatro, de manera el niño rescatará algunos de los conocimientos que anteriormente no había desarrollado.
- La música es un elemento a fin al ser humano porque es una función natural de la que no puede dependerse al menos que exista una mutilación o una limitación sociocultural que impida el desarrollo de la sensibilidad auditiva se puede hacer que la música adquiera grandes dimensiones expresivas en cuanto se descubre todas las posibilidades para jugar con la música produciéndola y recreándola.

- La expresión teatral ofrece un amplio y da cabida dentro de su espacio a la exposición de otras artes. Por todo ello, al teatro puede considerarse como la máxima expresión de todas las artes. El teatro es un acto de reunión, es el encuentro de personas con sus propios sentimientos y emociones y con la capacidad de un grupo de artistas que con su voz y su cuerpo, recrean, dan vida a un personaje, en una comunión teatral.

- Mientras tanto la expresión corporal (danza) resulta ser la manifestación que adopta un individuo de los gestos y movimientos realizados con el apoyo del cuerpo humano que exponen una actitud determinada a raíz de las emociones, los sentimientos, teniendo como finalidad transmitirlos a demás personas, a modo de que éstas a su vez entiendan dicha forma de expresión, como una manera de comunicación.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía

- ACHA, Juan. *Introducción a la creatividad artística*, Trillas Méx. 1975 no. 235 Pgs.
- AZAR, Héctor. *Como acercarse al teatro* SEP. Plaza y Valdez México, 1988 no. 187 Pgs.
- BRENAN, Juan Arturo. *Como acercarse a la música* 2da edición México 1987 Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no. 145 Pgs.
- BUENO, Miguel. *Estética formal de la música* 1ra Edición UNAM, México 1995 no 230. Pgs.
- CABALLERO, Cristian. *Introducción a la música* 1ra edición. Edomex. 1984 no. 98 Pgs.
- CAÑAS Jose *Didáctica de la expresión dramática*. Barcelona. 1994 no. 160 Pgs.
- CERVERA, Juan. *El teatro al alcance del grupo*. Marciega. Madrid. 1975 no. 325 Pgs..
- CIRIANI, Gerardo, Díaz Carola y Sánchez Miguel Ángel. *Cuchillito de palo* SEP. Méx. SEP. 1999no. 49 Pgs.
- COLL, Cesar. *Psicología y vitae*, Buenos aires. Paidos. 1992 no 375.Pgs.
- CUETO, Mireya *La boda de la ratita y más*. SEP. Méx. D.F .1999 no. 48 Pgs.
- DALLAL, Alberto. *La danza en México en el siglo xx* la Edición. Trillas. México D. F. 1996 no. 75 Pgs.
- DALLAL, Alberto y Daniz Rafael. *Arte y libros*. S.A. México D.F. 1971 no. 87 Pgs.
- D' León David *Alegre juventud* SEP. Mex. 1980. no. 105 Pgs.
- DEWEY, Jhon. *Art experience* Nueva York Minton Balch, and company no. 123 pgs.
- EINES, Jorge y Mantovani Alfredo. *Didáctica de la gramática creativa* Gedisa México D.F. 1975 no. 205 Pgs.
- FRANCONETTI, Ma. Teresa. *El cuerpo un lugar en el mundo*. México 1982 no. 34 Pgs.
- GARCIA, Ramón Pelayo y Gross. *Larousse diccionario básico de la lengua española*. México D.F. 1992 no. 1557 Pgs..
- HAUGEN, TORMOD. *Amor y dolor*. México D.F. no. 239 Pgs.
- LAZOTTI Fontana Mariana. *COMUNICACIÓN VISUAL ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS DEL LENGUAJE VISUAL* . ED. Grill SA. Mex. 1977 no. 108 pgs.
- IBARRA, Luz Maria *Aprende con gimnasia cerebral*. México 2000 no. 274 Pgs..
- LIP AR, Serge. *La danza*. Barcelona 1973 no. 287 Pgs..

LOMAS Carlos *Teatro y juego dramático* textos didácticos Barcelona 1999 no. 163 Pgs.

LOZANO, Fernando y Reinoso Rebeca *Cantemos juntos*. México 1998 no. 188 Pgs.

MANZANOS, Arturo. *Apuntes de historia de la música*. SEF. México 1981 no. 99 Pgs.

MARIA DEL ROSARIO. *Artes plástica cuadernillo de ejercicios*. SEP. México 1991 no. 137 Pgs..

MENDEZ AMESCUA, Ignacio. *Escenografía, teatro escolar y de muñecos*. S.A. México 1992 no. 204 Pgs.

MURRAY PRISANT, Guillermo. *Títeres al instante*. SEP. Mex. 1997 no. 162 Pgs.

OROZCO, J.E. *Educación Artística y Política Cultural En México*. Revista cnte. SEP. Mex. 1982 no. 89 Pgs.

PEREZ OHVA, Pedro. *Iniciación al Teatro Popular*. España 1973 no. 379 Pgs.

PESCETTI, Louis Ma. *Taller de animación musical y juegos*. SEP. México D.F. 1978 no. 125 Pgs.

PIAGET, Jean. *Los seis estudios de psicología*, Buenos Aires Argentina. 1973 no. 115 Pgs.

Plan y programas de Estudio de Educación Primaria 1993. Educación básica. SEP

PONGUETTI, Enrique y Camargo Joracy. *Teatro para niños* Argentina 1957 no. 54 Pgs.

PORCHER, Louis. *La educación estética lujo o necesidad* Buenos Aires Argentina 1975 no. 68 Pgs.

POZAS ARCINIEGAS, Ricardo. *El concepto de la comunidad* UNAM. Mex. 1964 no. 68 Pgs. .

ROBLEDO, Miguel *Revista cero en conducta* Mex. 1988 n.3 no. 27 Pgs.

SALAZAR, Adolfo. *Introducción al conocimiento del arte y del ballet*. Buenos Aires Argentina 1949 no. 178 Pgs.

SCHMELKES, Corina. *Manual para presentación de anteproyectos e informes de investigación*. Oxford. 1998 no. 298 Pgs.

SMALL, Christopher. *música, sociedad y educación*. México. 1997 no. 59 Pgs.

SPRA VKIN, Mariana. *Educación plástica en la escuela. Un lenguaje de acción*. México D.F. 1998 no. 52 Pgs..

TEJERÍAN, Isabel *Dramatización y teatro infantil* Ed. Siglo XXI España Madrid 1994 no. 120 Pgs.

V ALENZUELA, Teresa. *Luna cara de conejo*. SEP. México D.F. 1997 no. 35 Pgs.

VYGOTSKY, L. S. *La imaginación y el arte en la infancia*. Ed. Porrúa México D.F. 1997 no. 245 Pgs..