

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD AJUSCO

**LA ESTUDIANTINA COMO EXPERIENCIA FORMATIVA
EN EL COLEGIO DE BACHILLERES**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

L I C E N C I A D A E N P E D A G O G Í A

P R E S E N T A:

NANCY MARTÍNEZ OCAMPO

DIRECTOR DE TESIS: MAESTRO HECTOR H. FERNÁNDEZ RINCON

MEXICO, D. F.

NOVIEMBRE 2007

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
CAPÍTULO 1.....	13
LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.....	13
1.1. Concepción de educación.....	15
1.2. Concepción del arte.....	20
1.3. El arte y su relación con la educación.....	22
1.4. La importancia del arte en la educación.....	24
1.5. Aspectos generales sobre la educación artística.....	26
CAPÍTULO 2.....	34
LA POLÍTICA EDUCATIVA Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.....	34
2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.....	35
2.2. Programa Nacional de Educación 2001-2006.....	45
CAPÍTULO 3.....	55
EL COLEGIO DE BACHILLERES Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.....	55
3.1. Misión y visión.....	57
3.2. Mapa curricular vigente.....	61
CAPÍTULO 4.....	67
EL TALLER DE MÚSICA Y LA ESTUDIANTINA COMO EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES.....	67
4.1. El taller de música como educación artística en el Colegio de Bachilleres.....	70
4.2. La estudiantina.....	80
4.3. La estudiantina como educación artística.....	83
4.4. Mi experiencia formativa en la estudiantina.....	90
CONCLUSIONES.....	102
BIBLIOGRAFÍA.....	108

INTRODUCCIÓN

La educación artística es una alternativa de significación vital en la formación de los adolescentes. Sabemos que en esta etapa de la vida, los jóvenes, revisten características especiales. Se requiere entonces de propuestas formativas que logren motivarlos hacia la constitución de sujetos de bien que se incorporen con dinamismo y propuestas novedosas a la transformación verdadera de esta sociedad en la que nos encontramos viviendo.

En las instituciones educativas del nivel medio superior, la educación artística, puede marcar la diferencia entre una oferta formativa que integre o expulse a las jóvenes generaciones.

Hoy en día existe una total confusión entre lo que es la educación artística y lo que es la diversión y el entretenimiento. En esta confusión juega un papel importante la trivialidad y la intrascendencia que promueven los medios masivos de comunicación quienes más que formar entretienen y alienan a la juventud socializando una información vacía que desvirtúa completamente, lo que puede ser una opción auténtica basada en las posibilidades reales que la educación artística puede brindar a la juventud en su proceso de descubrimiento e incorporación al mundo social.

El arte y la cultura, como elementos de la educación artística, son herramientas que pueden constituir el elemento central en torno al cual se construya una propuesta formativa auténtica que capte la atención de la juventud para permitirle conocer no sólo el desarrollo que la humanidad ha logrado a través de la historia sino que también le posibilita al ser humano conocerse a sí mismo y desarrollar, altos valores que dignifiquen su propia vida.

A pesar de ello, si analizamos los planes y programas de educación del 2001-2006 podemos comprobar que la educación artística, en el nivel medio superior, no es vista como una prioridad aunque se reconocen todas sus bondades.

Vemos cómo el signo de este tiempo es promover que la educación se centre en desarrollar las capacidades técnicas y/o prácticas de los sujetos, olvidándose casi por completo de fomentar y desarrollar su lado afectivo, sensible, creativo y expresivo. Tal parece que se está bloqueando, poco a poco, el desarrollo de la capacidad de expresión que cada ser humano tiene al momento de nacer.

Fijémonos bien, el desarrollo tecnológico y productivo aunque es necesario, no es lo único ni lo que garantiza la formación integral y balanceada que se requiere en nuestros tiempos.

Insisto en que la educación artística posibilita lograr este equilibrio entre lo útil y lo necesario para constituir una propuesta de formación llamativa que verdaderamente integre al joven en el proceso de crecimiento e incorporación social.

De manera específica, esta tesis muestra cómo la estudiantina, como una actividad artística, posibilitó mi formación integral, que no sólo me permitió desarrollar habilidades musicales sino que me dio un sentido, una disciplina y una fuerza que me integró de manera productiva en esta sociedad de la que formo parte.

A la estudiantina no sólo hay que verla como una de las expresiones de las festividades populares o religiosas, ya que también es posible concebirla como una experiencia vital, profundamente formativa y que, además, está relacionada con conceptos como arte, cultura, tradición, etc.

En este aspecto, la estudiantina, como medio de expresión artística, puede ser una buena opción para iniciar y acompañar a los jóvenes, en su proceso de conocimiento de sí y de la sociedad de la que son parte.

Mi experiencia formativa en una estudiantina es el eje que articula todo el conjunto de elementos que constituyen esta tesis.

En el proceso educativo, el arte es uno de los contenidos específicos que están relacionados con el desarrollo de la sensibilidad humana. De aquí la importancia de resaltar como una necesidad la integración de la educación artística en los procesos de enseñanza-aprendizaje así como resaltar la función y las aportaciones que en este caso específico brinda un taller de música y una estudiantina a los estudiantes del Colegio de Bachilleres.

La importancia del arte en la educación es un tema que ya ha sido trabajado en la Universidad Pedagógica Nacional. Cabe mencionar que se ha tratado desde diferentes perspectivas. Al respecto he revisado tres tesis, que resultan ser de gran utilidad, pues de una u otra forma hacen aportaciones significativas al tema que me interesa trabajar en este proyecto.

Se trata de los trabajos realizados por Rosa Margarita Politrón Rubio quien trata el tema de *la Importancia de la educación artística en la escuela primaria*, Salustia Irma Olea López cuyo tema es *la sensibilidad fomentada a través del desarrollo de actividades artísticas* y Ma. Del Consuelo Alcázar Alcántara quien trabajó el tema de *la educación artística y su influencia en la formación de la personalidad*.

Estas tres investigaciones no abordan el tema desde una perspectiva filosófica y pedagógica, el cuál es el objetivo de mi trabajo. En las tesis revisadas, también observé que, en su gran mayoría hablan de la importancia del arte en la educación inicial y básica. Prácticamente en ninguna de las tesis se han tomado en

consideración los temas relacionados con la educación artística en el nivel medio superior que es la preocupación de mi tesis.

En cuanto a la bibliografía, en la biblioteca de la UPN, está disponible una cantidad importante de libros relacionados con el tema, como el de Galia Sefchovich: Hacia una pedagogía de la creatividad o el de Gardner titulado: Educación artística y desarrollo humano, lo cual facilita de alguna manera la ubicación y la recolección de fuentes bibliográficas.

También revisaré el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Educación, el Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006 del Colegio de Bachilleres así como el programa del taller de música de esta misma institución para extraer de ellos las políticas educativas y normativas que abordan la temática de mi interés.

El foco de interés de esta investigación es trabajar con las concepciones:

- De educación
- De hombre
- De arte
- De expresión
- De creatividad
- De educación artística
- De taller de música
- De estudiantina

Los ámbitos de indagación en este proyecto de investigación son los siguientes:

- Arte y educación (El ser de la educación, expresión y creatividad, relación entre arte y educación y la importancia del arte en la educación).

- La educación artística (La educación artística y su finalidad, la educación artística y las políticas educativas).
- El taller de música y la estudiantina (El taller de música como educación artística y la estudiantina como experiencia formativa).

El objetivo general de este trabajo de investigación consiste en:

- Mostrar cómo, en mi propia experiencia, la educación artística se constituyó en un eje articulador de una posición de vida centrada en valores y responsabilidad ética.

Los objetivos particulares son:

- Explicar la relación que existe entre el arte y la educación.
- Enunciar la problemática que existe con respecto al arte en la educación.
- Definir en qué consiste la educación artística y dar a conocer su finalidad.
- Conocer las políticas educativas del nivel medio superior relacionadas con el arte y/o la educación artística.
- Conocer y analizar la forma en que es considerada la educación artística en el nivel medio superior.
- Plantear la forma en la que el arte y el taller de música como educación artística intervienen en la formación de los seres humanos y de los jóvenes en particular.
- Mostrar que la estudiantina puede ser una opción para favorecer la formación integral de los estudiantes en el Colegio de Bachilleres.
- Proponer a la educación artística como un factor imprescindible y necesario en un proceso educativo que tienda hacia la humanización crítica de los jóvenes.

Este trabajo de investigación será biográfico y documental.

La investigación biográfica se centra en un sujeto individual y analiza principalmente las experiencias de este sujeto. En este tipo de investigaciones se trabaja con historias de vida y con métodos biográficos que buscan describir, analizar e interpretar los hechos de la vida de una persona.

Las ciencias sociales recurren a la historia de vida no sólo interesados por la información que ésta pueda proporcionar acerca de un sujeto individual, sino que buscan expresar, a través del relato de una vida, problemáticas y temas de la sociedad, o de un sector de ésta.¹

Una historia de vida es una herramienta que el investigador utiliza al estudiar los hechos de la vida de un individuo.

La historia de vida se construye a través de los recuerdos y puede ser entendida como un relato “que consiste en la puesta en palabras de los recuerdos (...) [en donde] los sujetos encuadran significativamente sus experiencias.”²

En esta investigación, de manera concreta, se trata de abordar un fragmento de la vida del mismo investigador, por lo que se trata realmente de realizar un estudio relacionado directamente con un dato autobiográfico.

Una investigación documental comienza haciendo el acopio de libros, de documentos y de trabajos relacionados con el tema.³

Esta información se puede encontrar en la base de datos de la biblioteca de esta universidad. Una vez que se ha revisado este material, se registra lo pertinente en fichas de contenido. Esas fichas tendrán que organizarse por temas y por último viene la redacción del texto.

¹ DE GIALDINO Vasilachis, Irene (coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*. España. Editorial Gedisa, 2006. p. 177

² *Ibid.*, p.204

³ BOSCH García, Carlos. *La técnica de investigación documental*. México. Editorial Trillas, 1985. p. 16

Desde el momento en que leemos los textos y hacemos las fichas tendremos que hacer uso de la hermenéutica, pues lo que se registra en fichas es ya una interpretación de lo escrito por otro.

Una interpretación (...) puede tener varios sentidos (...) debe ser coherente dado que al considerar una acción humana no podemos tomarla dentro de la interpretación de cierta manera y más adelante de otra manera que contradiga a la primera.⁴

Esta investigación, a nivel metodológico, también está enmarcada dentro de los estudios correlacionales: “La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto (...) conociendo el comportamiento de otro u otros conceptos relacionados”⁵

Con este proyecto pretendo encontrar en principio la relación que existe entre el arte y la educación. Además de conocer la forma en que intervienen estos dos elementos en el proceso de humanización de los jóvenes para después resaltar la función que cumple la estudiantina como el producto de estos dos elementos.

En la investigación documental la recolección de datos se realiza por medio de fichas. Las fichas que se utilizaran para elaborar este trabajo son las siguientes:

Fichas bibliográficas

Este tipo de fichas me permite recopilar los datos principales de los libros; estos datos son los que después se usarán para elaborar la bibliografía. Los datos de la ficha bibliográfica son los siguientes:

⁴ ALCALA Raúl. ‘Implicaciones epistémicas de la hermenéutica’. En *Hermenéutica, educación y ética discursiva*. México. Editorial Universidad Iberoamericana, 1995. P.73

⁵ HERNÁNDEZ Sampieri; et. al. *Metodología de la investigación*. México. Editorial McGraw-Hill, 2003.p. 63

Nombre del autor comenzando por los apellidos. Título; subtítulo. Traductor. Prologuista. Último núm. de la edición. Pie de imprenta: lugar, editorial, fecha. Paginación (Nota de serie: nombre y núm. de la colección).

El investigador fija la noticia del libro en su memoria por medio de la tarjeta bibliográfica.⁶

Estos datos en mi caso se registran en una libreta y después se pasa a la computadora para comenzar a elaborar la bibliografía.

Fichas de trabajo

Las fichas son registradas en principio en una libreta y una vez que están completas y revisadas, las transcribo a la computadora. Estas fichas pueden ser de síntesis o de cita textual.

Los datos vaciados a la tarjeta pueden ser de síntesis o copia textual; la primera recibe el nombre de ficha personal y la segunda, ficha de cita textual.⁷

Al inicio de cada cita en la parte superior derecha coloco el nombre del autor, el título del libro y la página de donde extraje la cita y en la parte superior izquierda coloco el número de la ficha y el título o subtítulo que le corresponde de acuerdo al tema.

Fichas de cita textual

Las fichas que más utilizo son las de cita textual, pues cuando reviso los textos regularmente selecciono los párrafos o fragmentos que de éste me interesan y los copio tal y como están en el texto. Hago esto porque a veces la información es importante y de esta manera evito que se olvide o se pierda la información.

⁶ BOSCH. *Op cit.*, p. 16

⁷ *Idem.*

Esta técnica “consiste en transmitir literalmente el texto, tal como se toma del libro, revista, discurso, etc., siempre va entre comillas por tratarse de ideas ajenas a las nuestras”⁸

Al inicio de cada cita en la parte superior derecha coloco el nombre del autor, el título del libro y la página de donde extraje la cita y en la parte superior izquierda coloco el número de la ficha y el título o subtítulo que le corresponde de acuerdo al tema.

Fichas de parafraseo

Cuando el autor no es muy claro al exponer sus ideas o utiliza tecnicismos que complican la comprensión del párrafo, expreso su idea con mis propias palabras de una forma más sencilla, de tal forma que la idea sea clara para mi y para los que la lean.

Al inicio de cada cita en la parte superior derecha coloco el nombre del autor, el título del libro y la página de donde extraje la cita y en la parte superior izquierda coloco el número de la ficha y el título o subtítulo que le corresponde de acuerdo al tema.

La tesis está dividida en cuatro capítulos:

En el capítulo I se habla sobre la educación y problemática que se presenta con respecto al arte; también se define en qué consiste la educación artística dando a conocer su finalidad y la relación que existe entre ella y la educación, abordando conceptos relacionados con la expresión y la creatividad.

El segundo capítulo se enfoca a las políticas educativas relacionadas con la educación artística en el nivel medio superior y se muestra tanto el análisis del

Plan Nacional de Desarrollo como del Programa Nacional de Educación 2001-2006.

La temática que se aborda en el tercer capítulo es con relación al Colegio de Bachilleres y el papel que juega dentro del plan de estudios de esta institución la educación artística. Aquí también se muestra el análisis del programa del taller de música del Colegio de Bachilleres, el cual forma parte del plan complementario del área de formación artística, cultural y deportiva de esta institución educativa. En este mismo capítulo se exponen algunos planteamientos sobre la forma en la que el arte y el taller de música intervienen en la formación de los jóvenes.

El cuarto capítulo muestra a la estudiantina como educación artística y como una opción para favorecer la formación integral de los estudiantes en el Colegio de Bachilleres. En este último capítulo relato mi experiencia formativa como integrante de la estudiantina “La Colegiala 04 Culhuacán” y muestra que la estudiantina puede ser un elemento importante en un proceso educativo que tienda hacia la humanización crítica de los jóvenes.

⁸ *Idem.*

CAPÍTULO 1

LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

En la actualidad, en mi vida diaria, he notado que hay una importante transformación de valores morales, humanos, sociales así como culturales por mencionar algunos. Esta transformación de valores se ve reflejada en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito familiar, escolar y laboral. Nos encontramos en un mundo que tiende a la deshumanización. Los intereses giran en torno a lo económico, a la mecanización a lo técnico y lo productivo.

La educación, que se da en las familias e instituciones escolares de nuestro país, se ha centrado en desarrollar capacidades y habilidades técnicas y prácticas en niños, jóvenes y adultos. Se olvida, casi por completo, de fomentar y desarrollar ese lado afectivo, sensible, creativo, expresivo, que forma parte de la riqueza que como seres humanos poseemos.

La educación debe cumplir con una labor importantísima que no se reduce a la mera instrucción y transmisión de conocimientos. Es el medio que le puede y debería brindar al ser humano las cualidades que le van a permitir sobrevivir y convivir en sociedad. Por tal razón su principal labor es la de favorecer y acompañar a los sujetos en el desarrollo pleno de todas sus facultades.

En México, la educación, en el Nivel Medio Superior, ha ido desplazando, poco a poco, tanto a las actividades artísticas (música, danza, artes plásticas, teatro) como a la educación artística.

A excepción de los bachilleratos especializados en arte, en la mayor parte de las instituciones del nivel medio superior aunque se reconoce la importancia del arte o la enseñanza artística en la formación de los jóvenes aparecen en los planes y

programas de estudios como actividades de relleno dándole mayor importancia a las disciplinas tecnológicas y científicas.

La educación no está fomentando ni desarrollando la creatividad y la expresividad en los jóvenes se observa en ella una inclinación muy marcada hacia la deshumanización y el individualismo.

Este individualismo puede hacer que se convierta en realidad un mito del que nos habla Abbagnano:

Pero así y todo, los hombres no tenían la vida asegurada porque vivían dispersos y no podían luchar ventajosamente contra las fieras. Fue entonces cuando trataron de reunirse y fundar ciudades que les sirviesen de abrigo; pero una vez reunidos, no poseyendo el arte político, es decir de convivir, se ofendían unos a otros y pronto empezaron a dispersarse de nuevo y a perecer⁹

El ser humano, por naturaleza, es un ser social porque depende de los otros. La expresión y la comunicación nos permiten establecer relaciones con los demás; esto nos permite sobrevivir y convivir en sociedad. Sin estas capacidades (comunicar y socializar) comenzaríamos a aniquilarnos unos a otros; por eso es importante que rescatemos las características que nos constituyen y distinguen como seres humanos.

El ser humano requiere de una educación integral, completa, que fomente el desarrollo de su cuerpo, su mente y su espíritu. Esta educación integral también permitirá formar seres armónicos, equilibrados, capaces de construir su vida y su sociedad.

⁹ ABBAGNANO, Nicola y Visalberghi. *Historia de la pedagogía*. México. F.C.E. 2001, p.9.

1.1. Concepción de la educación

Para hablar de educación es necesario que sepamos cómo estamos entendiendo este concepto y cuál es el sentido que le damos. Etimológicamente la palabra educación proviene del latín *educâre*, que significa criar, cuidar, alimentar. Sin embargo existen otras formas de concebirla. De acuerdo con el Dr. Primero Rivas la educación puede ser concebida como apropiación, pues lo que se busca es constituirnos como seres humanos. Una vez hecho esto, entonces se nos podrá educar como tales:

El individuo humano ha de apropiarse tanto de su naturaleza externa (la objetividad natural y social), como de su naturaleza interna (sus sistemas fisiológicos, sensibles y simbólicos) para poder controlarlas, constituyéndose de esta manera en un ser humano singular que por su conciencia se define como una persona.¹⁰

Con frecuencia cometemos el error de encasillar a la educación como una actividad que meramente es practicada en la escuela. Sin embargo, la educación no sólo está en manos de las instituciones escolares. El sujeto se educa en la familia, en la calle, en el trabajo, etcétera:

Educación es formación del ser humano, conformación de su humanidad, y es consecuentemente una práctica social que primero forma seres humanos y después escolares y ciudadanos.¹¹

La educación es un difícil proceso que comienza en el hogar y se construye con la ayuda de otras instituciones de tipo escolar, religioso, cultural, social, etcétera. Es un trabajo que se realiza en equipo, de manera formal e informal, es decir dentro y fuera de las instituciones escolares.

Para Durkheim: “la educación que está en uso en una sociedad determinada y considerada en un momento determinado de su evolución es un conjunto de

¹⁰ PRIMERO, Rivas Luis Eduardo. *Emergencia de la pedagogía de lo cotidiano*. México. Primero editores. 1999. P. 29

prácticas, de maneras de obrar, de usos, que constituyen otros tantos hechos definidos perfectamente y que tienen la misma realidad que los otros hechos sociales”.¹²

La educación responde a un contexto económico, político, social y cultural. Estos factores influirán en la definición de lo que terminará siendo el ser humano.

La educación es el medio que le brinda al ser humano, las cualidades que le permiten sobrevivir y convivir de manera armónica dentro de una sociedad, por lo que adquiere un alto valor social, pues trabaja en función de los demás.

La educación tiene un papel importante, como ya se ha mencionado, porque además de hacer referencia a la vida y a la supervivencia de los grupos humanos, tiene en sus manos la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento de la naturaleza humana:

Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es, sino lo que la educación le hace ser (...) tras la educación está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana.¹³

Por tal razón la educación no se puede limitar a la mera instrucción y/o transmisión de conocimientos, además debe velar por el desarrollo integral de los sujetos, pues un hombre no se forma sólo dotándolo de conocimientos técnicos o científicos, no es una máquina a la cual se le tiene que programar. En la formación de los hombres, están en juego sus emociones, sus sentimientos, sus ideas y sus aspiraciones. Éstos se deben encauzar a través de la educación hacia el bienestar tanto personal, como social con un sentido de autonomía, equidad y justicia:

La educación constituye así, un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social; una vía al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más

¹¹ *Ibid.*, p.17.

¹² DURKHEIM, Émile. *Educación como socialización*. Salamanca. Ediciones Sígueme. 1976. p.116.

¹³ KANT, Immanuel. *Pedagogía*. 1987. P. 31-33.

genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprendiones, las opresiones, las guerras y demás.¹⁴

Si la educación es utilizada para formar juicios y criterios que inviten a los sujetos a la reflexión y al desarrollo de las virtudes tanto físicas, como afectivas y cognitivas, será un instrumento indispensable para lograr un mundo mejor, será un instrumento que forme seres humanos, personas íntegras.

La educación es un medio que nos permite tener acceso al conocimiento; en la medida en que los sujetos conocen más sobre sí mismos y sobre su contexto histórico social, pueden tener un mayor entendimiento y dominio de los problemas y fenómenos que se le presenten:

La educación es una práctica social que ha existido siempre en la historia de la humanidad. Ha existido como realidad objetiva, como hecho social, como necesidad y como acción intencionada y sistemática.¹⁵

La educación no puede ser un proceso o una práctica aislada. Se aprende a través de los demás y con los otros. Es esta convivencia y/o interacción la que nos separa del mundo animal y es justamente por medio del lenguaje como capacidad de comunicar y expresar que esto es posible.

La educación es pilar de la humanidad, es parte medular y responsabilidad de la sociedad. Por tal razón no debería ser vista como un privilegio, al que sólo unos cuantos tienen acceso, sino como una necesidad que se tendría que cubrir y satisfacer.

¹⁴ ESCALERA BOURILLON, Jeannette. “Teoría pedagógica y/o teoría educativa: el sí mismo en la educación” en: *La necesidad de la pedagogía*. México. UPN, 2003. p.182.

¹⁵ FERNÁNDEZ RINCÓN, Héctor. “Presencia de la pedagogía en la práctica educativa” en: *Memoria del simposio internacional: Presencia y/o ausencia de la teoría pedagógica o pedagogía en la práctica educativa*. México. UPN, 2005. p. 149.

El ser humano es un ser social y por consiguiente la educación no puede ser un proceso aislado; por el contrario es recíproco. En esta convivencia o interacción está la palabra clave que nos separa del mundo animal:

Quede pues sentado que a todos los que nacieron hombres, les es precisa la enseñanza, porque es necesario que sean hombres, no bestias feroces, no brutos, no troncos inertes.¹⁶

El ser humano, como ya se ha dicho, es un ser histórico-social y para sobrevivir depende y necesita de los otros. Las diferentes formas de expresión y de comunicación nos permiten establecer relaciones con los demás. Estas relaciones son las que nos hacen convivir de manera armónica con todos y todo lo que nos rodea al ser a la vez producto y productores de cultura.

Si no fuéramos capaces de comunicarnos y de convivir comenzaríamos a aniquilarnos unos a otros. Es por esta razón que la educación debe rescatar las características que nos constituyen y distinguen como seres humanos.

El mundo capitalista en el que vivimos, poco a poco, se ha encargado de sustituir estas cualidades del hombre por fetiches, como el dinero. En la actualidad un hombre vale por lo que tiene acumulado en el banco.

Predomina una cultura centrada en el capital económico. La frase de moda es “dime cuánto tienes y te diré quién eres”. Se le da valor a lo que no lo tiene. No es que el dinero no valga o no sea necesario, sin embargo nuestro valor como seres humanos no es proporcional al capital acumulado. Nuestro valor no radica en el dinero. Por esta razón hay que re-valorar y rescatar al hombre a través de la educación:

Sabiamente habló el que dijo que las escuelas eran talleres de la humanidad, laborando para que los hombres se hagan verdaderamente hombres.¹⁷

¹⁶ COMENIO, Juan Amós. *Didáctica Magna*. México. Editorial Porrúa, 2004. p. 23.

Hoy día la mayoría de los sistemas educativos tienen la mira en el ámbito tecnológico y científico. Las escuelas están convirtiéndose en fábricas productoras o programadoras de máquinas, de la mano de obra barata que se ofrece al mejor postor.

Se olvidan por completo de que la educación no sólo es un medio para programar o para llenar de conocimientos la mente de los sujetos como si fuesen baldes vacíos. La educación es el medio por el cual se transmiten los valores morales y culturales, así como las costumbres, aspiraciones e ideales de una sociedad.

La enseñanza en las escuelas deberá valorar tanto la cultura propia como la de otros lugares. La riqueza está en la diversidad. Las diferentes formas de pensar de cada sujeto nos permiten construir conocimientos al interactuar con ellos, buscando siempre un sentido esencialmente humanizado que nos permita actuar ante cualquier crisis social o natural.

El hombre como ya lo hemos dicho es por naturaleza un ser social. Tenemos una necesidad vital de expresarnos y de comunicarnos con los demás. Para conseguirlo hemos recurrido a sonidos, movimientos, imágenes o herramientas. Éstos han sido adoptados como lengua e incluso pueden llegar a sustituirla, pues ayudan a representar de manera simbólica al mundo y a significarlo del mismo modo que lo hace el lenguaje; pero esto de qué serviría si no hubiera nadie más con quien compartirlo, o si por el contrario estuviésemos rodeados de más hombres pero no tuviéramos nada que expresar o no pudiéramos decir nada, nos convertiríamos muy probablemente en bestias salvajes.

Es en la convivencia o interacción donde se encuentra la palabra clave que nos separa del mundo animal. Es justamente por medio del lenguaje como capacidad

¹⁷ *Ibid.*, p. 33.

de comunicar que esto es posible. Sin hombre no hay lenguaje y sin lenguaje no hay hombre.

La época que nos ha tocado vivir, con el desarrollo de la civilización tecnológica, masificada, despersonalizante, son factores que han contribuido en gran parte a la negación casi total de la expresión y la creatividad.¹⁸

En este momento en el que el auge de la mecanización, la ciencia y la tecnología es tan notable, no podemos pasar por alto la necesidad de rescatar la gran riqueza que como género humano poseemos. Ésta radica en la capacidad que tenemos para relacionarnos con los demás a través del lenguaje.

Los hombres aprendemos de y con los otros. Incluso las personas con las que nos relacionamos, día con día, y aun los que ya no están de manera física en nuestro entorno pero que hicieron historia, han determinado en gran medida lo que somos, lo que pensamos y sentimos. Para crecer necesitamos de los demás.

Por tanto requerimos de una educación que fomente la integración y el trabajo colectivo. Necesitamos una educación que nos permita desarrollar y conocer al máximo todas nuestras habilidades ampliando de esta forma las posibilidades para expresarnos, para comunicarnos, para conocer, para crear, para convivir y para actuar ante las problemáticas que se presenten en su vida cotidiana.

1.2. Concepción del arte

El arte es una expresión cultural con la que se expresa la vida humana a través de sonidos, imágenes, movimiento. En el se refleja la forma en que los hombres perciben al mundo. Es el medio por el cual se expresa la relación del hombre con sí mismo, con otros seres y con la naturaleza.

¹⁸ SEFCHOVICH, Galia. *Hacia una pedagogía de la creatividad*. México. Editorial Trillas, 1987. p. 15.

A través de la historia, el hombre ha buscado, desde sus orígenes, expresarse instintivamente a través de colores, movimientos, sonidos, etcétera. Estas experiencias estéticas o artísticas varían de una cultura a otra y según los tiempos. No hay una sola forma de percibir o de producir arte, las apreciaciones del arte siempre serán diferentes, pues dependerán de la cultura a la que se pertenece.

Hay quienes definen al arte como la puerta de entrada a la cultura de los pueblos. El arte es un elemento importante y esencial en la construcción de la cultura; gracias a él tenemos la oportunidad de conocer nuestra propia cultura y la de otros lugares. En la medida en que la conozcamos y estemos más cerca de ella la valoraremos más. No se valora o no se ama lo que no se conoce:

El arte es una expresión tan humana que desde el momento mismo en que existieron sociedades ya hubo manifestaciones inequívocas de arte, y no se conoce una sola cultura entre las millares que se han desarrollado en el globo terrestre que no haya tenido el arte como uno de sus elementos.¹⁹

El arte amplía la visión que tenemos sobre todo lo que nos rodea y sobre el mundo. Nos ayuda a ver que el mundo no está pintado de un solo color. Por el contrario en él hay una amplia gama de colores, tonalidades y matices que nos permiten mirar y percibir al mundo desde diferentes perspectivas.

El arte nos permite expresar de otra manera lo que no se puede expresar con palabras. Es un intento humano por comunicarse:

El arte es la manifestación externa de las emociones internas producidas por medio de líneas, de movimientos, de sonidos o de palabras; esto es, sostenemos que el arte es social, que es un medio de comunicación entre los hombres, como lo es también el lenguaje, por lo que con razón se ha dicho que el arte es también un lenguaje.²⁰

¹⁹ UZCATEGUI, Emilio. *El arte en la Educación*. México. Editorial Herrero, 1968, p. 13.

²⁰ *Ibid.*, p. 23.

Desde que nacemos tenemos la gran necesidad de comunicarnos, de expresarnos y lo hacemos a través del llanto. Es con la madre con la que se establece la primera relación de comunicación, aun cuando no sea una comunicación lingüística como tal.

No sólo comunicamos con las palabras, comunicamos con gestos, sonidos, movimientos, dibujos, podemos hacer uso de cuanto tengamos a la mano.

El arte no es simplemente un instrumento de ornato y recreación. Además es un elemento que el hombre ha utilizado a través de la historia para expresarse e incorporarse a la vida social. El arte nos permite expresar ideas, sentimientos, deseos, emociones, frustraciones y percepciones de la realidad, del mundo en que vivimos, nos hace tener consciencia de nosotros mismos y de las relaciones que establecemos con los demás y con la naturaleza.

1.3. El arte y su relación con la educación

En el proceso educativo intervienen una serie de aspectos tan simples y tan complejos como el lenguaje. Con él se da inicio al proceso de enseñanza-aprendizaje. El lenguaje surge de la necesidad que el ser humano tiene de expresarse y comunicarse con todos los que le rodean. Para ello ha utilizado su creatividad con la finalidad de transmitir a los demás sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus capacidades humanas, etcétera.

Como puede verse, la expresión es fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Es por esta necesidad que recurrimos al uso del lenguaje; pues no es posible imaginarse un mundo donde nadie se comunique, donde nadie pueda expresarse. Es gracias a estas capacidades que el género humano ha podido organizarse para sobrevivir en la naturaleza y dentro de una sociedad.

Por esto la educación no puede concentrarse en la mera instrucción: “Educar desde el punto de vista epistemológico, significa ‘llevar fuera de’, o sea, proyectar esta capacidad de expresión propia, personal, única y creadora, aceptando a cada quien tal y como es y en su totalidad.”²¹

Hay que ir más allá de esta idea errónea donde educar es sinónimo de vaciar conocimientos o de llenar algo que está vacío.

La educación y por tanto la escuela como institución educativa, no sólo deben preparar a los sujetos para entrar al mercado laboral. Su función no se debe centrar en capacitar la mano de obra que las grandes fábricas y empresas capitalistas requieren.

La función principal de la educación es proporcionarle al hombre las herramientas que le permitan vivir plena y dignamente. Su labor es formar hombres capaces de responder y actuar ante las adversidades y bondades de la vida misma:

La escuela no sólo es una preparación para la vida, sino la vida misma, y si la vida es arte, no cabe duda de que el arte debe conquistar amplia cabida en la escuela.²²

En la actualidad los sistemas educativos tienen una concepción que centra al saber en el ámbito técnico-científico. Se olvidan que en el arte se encuentra una forma de saber igualmente valiosa. Además de transmitir valores culturales, el arte nos permite concebir, percibir y expresar la vida de diferentes formas.

Si se considera al arte como un elemento en la educación puede ser el medio que permita potenciar la creatividad latente en cada uno de nosotros y tan necesaria para transformar y revolucionar el conocimiento.

²¹ SEFCHOVICH, Galia. *Op. cit.*, p. 18.

²² UZCATEGUI. *Op. Cit.*, p. 23.

No basta estar por un momento en contacto con una obra de arte para crecer internamente y favorecer nuestro crecimiento y desarrollo estético y personal. Para lograr esto se tiene que tomar en serio y no como un mero pasatiempo. Hay que aprender a contemplar todas las cosas en el amplio sentido de la palabra. Hay que mirar las cosas desde diferentes ángulos, con una mirada analítica y crítica. Así evitaremos quedarnos con una primera y única impresión.

El arte nos enseña a hacer las cosas bien, no le hace falta nada, ni le sobra, siempre encuentra el justo medio, nos ayuda a darle estructura, organización y orden a todo lo que hacemos. Nos permite percibir la belleza en la vida diaria, así como estructuras y eventos tanto naturales como intelectuales, afectivos, sociales y morales, nos enseña a conmovernos, a ser seres críticos, a ser humanos.

Para Uzcategui²³ la educación es síntesis de lo humano, es decir que reúne las partes elementales que nos conforman como seres humanos. Esto incluye tanto a los elementos racionales como irracionales. También nos dice que es un tamizador porque de todo lo que nos rodea selecciona y escoge lo mejor. Por otra parte mantiene y transmite los bienes y valores culturales de una sociedad además de buscar la formación de las mejores inter-relaciones y es por estas razones por las que la educación se encuentra íntimamente relacionada con el arte y no puede prescindir de él.

1.4. La importancia del arte en la educación

Uno de los principales objetivos de la educación es la integración del educando, además de permitirle responder favorablemente a los problemas académicos, pues le facilita el acceso a otros campos de conocimiento como el científico, su finalidad es despertar la cualidad de la opinión sana y crítica sobre los temas correspondientes, así como desarrollar la capacidad de afrontarlos por medio de la

²³ *Ibid.*, p. 24.

investigación dado que el estudiante es de alguna manera “curioso” ante las expectativas del medio que le rodea:

En las artes existen niveles de desarrollo, así como grado de pericia, y éstos debieran formar un telón de fondo para cualquier régimen educativo.²⁴

En el arte existen niveles de desarrollo que pueden respaldar de cierta manera a la educación, el arte y en este caso las materias artísticas despiertan en los estudiantes un sentido de responsabilidad amplio, lo que en consecuencia podrá ser de beneficio para el área académica, dando un aporte a la educación en general; desgraciadamente algunas metodologías de enseñanza de cualquier materia sólo expresan la síntesis sin proporcionar el sentido creativo, filosófico lo que para el entendimiento de la materia sería estupendo:

En lo teórico puede decirse que hay acuerdo común en cuanto a que una educación integral y armónica de los individuos necesita incluir la faceta de la educación artística.²⁵

Teóricamente se acepta que la educación debe ser integral y que por tanto debe incluirse la educación artística. Sin embargo en la realidad esto no necesariamente se ha cumplido o al menos no se le ha dado la importancia que se merece.

En apariencia no existe ninguna relación entre las materias tecnológicas/científicas y el arte, es decir que las matemáticas son vistas únicamente como eso, por ejemplo matemáticas y ya; sin embargo, en el arte se encuentran suficientes herramientas que pueden favorecer el entendimiento y comprensión de la materia si se le relaciona con algún sentido artístico; como lo es el caso de la música con la que en realidad guardan una estrecha relación tanto las matemáticas, como la física, además de ayudar en el proceso de socialización, sólo por mencionar algo.

Para Comenio la relación y las intervenciones del arte al ámbito académico eran muy claras, él decía que el arte se enseña haciendo y se aprende al principio por

²⁴ *Ibid.*, p. 79.

imitación, es por esta razón que nos señala que: “[tenemos que poner cuidado al momento de hacer algo, la forma en que lo hagamos debe ser] la más perfecta posible, y así el que haga la imitación con más fidelidad podrá llegar a ser considerado perfecto en su arte”²⁶

Al arte no le hace falta nada, las obras están resueltas, bien hechas, por lo que de esta forma nos enseña a hacer las cosas bien y a conmovernos, por esta razón, bien valdría la pena retomar esto en la educación e imitarlo:

El arte es el peor enemigo de la mediocridad, 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.²⁷

Como podemos ver el arte va más allá de ser una simple obra estética, no es sólo un pasatiempo más, en él se encuentra un tesoro interminable de conocimientos.

1.5. Aspectos generales sobre la educación artística

Definir este concepto resulta complejo, pues está relacionado con otros conceptos como el de educación, arte, cultura, estética, apreciación, expresión entre otros. Pero podemos comenzar diciendo que:

La educación artística se entiende por un tipo de praxis social que aspira a la formación integral del educando por medio del desarrollo de competencias expresivo creativas.²⁸

El lenguaje es una herramienta elemental, necesaria que le permite al hombre expresarse, convivir y sobrevivir en el medio social. Mientras que el arte es un

²⁵ *Ibid.*, p. 9.

²⁶ COMENIO. *Op. cit.*, p.119.

²⁷ MORTON Gómez, Victoria Eugenia. *Una aproximación a la educación artística en la escuela*. México. UPN. 2001.p. 16.

²⁸ *Ibid.*, P. 21.

leguaje que le permite al ser humano comunicarse y/o expresarse a través de sonidos, movimientos, dibujos o palabras haciendo uso de su capacidad creativa:

La educación artística ha sido entendida de diversas maneras: como formación estética, educación artística escolar, apreciación artística, expresión artística, etcétera”.²⁹

La educación artística es un proceso educativo que busca acercarnos al arte, entendiéndolo como un medio de expresión y de liberación de emociones que muchas veces mantenemos reprimidas. Pero además nos permite desarrollar nuestra capacidad de análisis, de reflexión y de crítica. Los alcances de la educación artística son muy amplios, ya que además de estar relacionada con las cuestiones estéticas, también se vincula de alguna manera con aspectos históricos, intelectuales, sensoriales y afectivos sólo por mencionar algunos.

Como ya lo hemos dicho antes, el arte está relacionado con nuestros sentidos indudablemente y en la mayoría de las veces éstos reaccionan de manera instintiva para alertarnos de peligros, para aprender y para adquirir experiencias a través de ellos. La educación artística podría ser entendida también como una opción para educar nuestros sentidos.

Para poder apreciar y elaborar una obra de arte es necesario que nos enseñen a utilizar al máximo nuestros sentidos así como potencializar nuestras habilidades cognitivas, manuales y creativas:

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.³⁰

La educación artística es considerada únicamente como un complemento de la formación general, es decir que no ocupa un lugar privilegiado dentro de los

²⁹ *Idem.*

³⁰ *Ibid.*, p. 22.

planes de estudio, aparece como una actividad a la que se le dedica en la mayoría de los casos una hora a la semana, en otros casos es una materia opcional y la cantidad de alumnos que optan por incluir esta materia o por asistir las áreas artísticas son muy pocos especialmente en el nivel medio superior:

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 experiencias y expresiones artístico- culturales.³¹

Los factores políticos, económicos y de clase social, han influido en la aceptación, rechazo y conocimiento de este tipo de educación. La mayor parte de la población desconoce la importante función que la educación artística tiene en el desarrollo y la formación integral de los seres humanos.

La gente mayoritariamente pobre está más preocupada por trabajar para comer, que por visitar un museo o realizar alguna actividad relacionada con el arte. Para esta parte de la población eso sería perder tiempo y dinero. Generalmente el asistir a eventos artístico culturales resulta costoso y estudiar algo relacionado con el arte es poco o nada redituable económicamente hablando.

En la actualidad nos encontramos con diversos conceptos referentes a la educación artística. Cuando hablamos de ella, regularmente, lo que surgen son ideas que pretenden acercarnos a un concepto pero difícilmente nos ayudan a precisarla o definirla.

Para algunos la educación artística es sólo una forma de matar el tiempo, un pasatiempo, un medio de distracción. Para otros, resulta ser una especie de terapia que sirve para relajarse y es así como, poco a poco, va perdiendo el sentido y el verdadero valor.

³¹ *Ibid.*, p. 18.

Existe otro grupo de personas que consideran que tanto el arte como la educación artística son cosas a las que sólo un selecto grupo de personas virtuosas o con ciertos dones puede tener acceso. Incluso, prevalece la idea de que ambas son un lujo que sólo las clases sociales más altas se pueden dar, convirtiéndolas en algo inalcanzable para la mayor parte de la población.

Por otra parte hay quienes opinan que el arte es lo que ven en los diferentes medios de comunicación y consideran que las personas que observan y escuchan en estos medios son artistas. En esta lógica “el artista” es el que aparece en estos medios. Esta idea falsifica el concepto de arte al asociarlo con un producto de la mercadotecnia:

En principio se hace necesario superar la idea de que este tipo de educación es un lujo reservado a sectores privilegiados, o simple recreación, para ocupar el tiempo libre o un complemento decorativo, o quizás tan sólo una actividad creadora únicamente posible para genios o seres excepcionales.³²

Este tipo de ideas genera confusión y por eso al tratar el tema de la educación artística surgen dudas o malos entendidos. Incluso pueden generar resistencia, incredulidad y rechazo a las aportaciones que este tipo de educación ofrece.

Esto lo podemos apreciar en los planes y programas de estudio, pues, a nivel curricular, en la mayoría de los casos, la educación artística no es tratada con la misma seriedad con las que son tratadas otras asignaturas del currículo:

Hablar del arte y de la exposición a prácticas artísticas [propias] y ajenas no se consideran (y nunca lo han sido) una prioridad.³³

La educación artística va en contra de la corriente que llevan otras asignaturas del programa educativo. Estas asignaturas construyen sus didácticas a partir de

³² *Ibid.*, p. 29.

³³ GARDNER Howard. *Educación artística y desarrollo humano*. México. Paidós Educador, 1994. p. 13.

saberes generales mientras que las artes tienen como materia la expresión y la apreciación de objetos particulares:

La educación artística ha continuado siendo considerada un vehículo para fomentar la autoexpresión, la imaginación, la creatividad y el conocimiento de la propia vida afectiva - no como un tema escolar, no como un oficio que ha de dominarse.³⁴

La educación artística ha sido considerada como el medio por el cual se fomenta la expresión, la creatividad y la imaginación, cualidades que son poco valoradas por el mundo en que vivimos. Para algunos no son prácticas ni productivas. Pero aquí habría que ver en función de quién y bajo qué circunstancias dichas cualidades no son prácticas o productivas.

Ante las problemáticas y exigencias del mundo y de la época que nos ha tocado vivir, es necesaria una verdadera educación que nos brinde de manera real las herramientas que nos permitan desarrollar al máximo todas nuestras capacidades, para que de esta manera todos podamos ofrecer soluciones y afrontar las adversidades que se presentan en nuestra vida diaria.

Lo que se pretende con la educación artística, si se aplica adecuadamente, es desarrollar, en los seres humanos, un pensamiento autónomo y crítico que les permita elaborar un juicio propio para decidir y actuar ante las circunstancias de la vida.

Pero esto será muy difícil de alcanzar si continuamos de manera errónea concibiendo como únicos y valiosos los saberes y/o conocimientos que se derivan del ámbito tecnocientífico, olvidando que las artes nos proporcionan un conocimiento diferente pero igualmente valioso:

³⁴ *Ibid.*, p. 68.

Como especie los seres humanos somos capaces de un amplio número de competencias simbólicas, cuyo alcance se extiende más allá de la lógica y del lenguaje en su atuendo científico.³⁵

La educación artística tiene la finalidad de desarrollar de manera integral las competencias simbólicas, lo cual nos posibilita ampliar las opciones para descifrar, entender, decidir y afrontar la vida en el plano personal, social, intelectual y laboral.

Si el ser humano es capaz de desarrollar y comprender un importante número de competencias simbólicas ¿por qué se han limitado al ámbito lógico-científico?

La educación integral, y específicamente la educación artística, nos permitirán potenciar dichas competencias, permitiéndole a los educandos acceder a nuevas formas de conocimiento, ampliando sus posibilidades de elección, de solución, de producción y de eficacia no sólo en el campo laboral sino en la vida misma.

Es labor de la educación y de las escuelas como instituciones formales encargadas de la formación de los hombres, integrar al arte en la educación:

Desde luego, y sin excepción, hay que tender a que en las escuelas, y después toda la vida gracias a ellas: I. Se cultiven los entendimientos en las artes y las ciencias. II. Se cultiven los idiomas. III. Se formen las costumbres con suma honestidad.³⁶

La educación tiene como fin la humanización del sujeto. El arte es un elemento del que la educación no puede prescindir si su fin verdadero es la formación del hombre en el amplio y extenso sentido de la palabra.

Si lo que buscamos y necesitamos es construir un mundo más humano, la formación de todos los hombres debe ser integral, debe mostrarle y enseñarle a

³⁵ *Ibid.*, p.27.

³⁶ COMENIO, Juan Amós. *Op. cit.*, p. 33.

distinguir todos los colores que existen en el mundo. Recordemos que la riqueza del conocimiento está en la diversidad. Esto es lo que nos permitirá tener una percepción más amplia de nosotros y del mundo. En la medida que tengamos un mayor conocimiento de las cosas las valoraremos más:

En la escuela hay que enseñar todo a todos. No ha de entenderse esto que juzguemos necesario que todos tengan conocimientos (especialmente acabados y laboriosos) de todas las ciencias y las artes.³⁷

Esto no quiere decir que necesariamente todos tengan que ser expertos en todas las ciencias y las artes; a lo que se refiere es a que debemos tratar de integrarlos, pues a pesar de ser caminos diferentes ambos nos acercan al desarrollo pleno como seres humanos.

Los programas y planes de educación general en el nivel medio superior no contemplan esta posibilidad. En la mayoría de los casos la educación artística no es considerada dentro del currículo formal; casi siempre pertenece a áreas que aunque están dentro de las escuelas están fuera de lo escolar y aparecen como servicios o como áreas paraescolares y no como un área de formación. Es tan sólo una forma más de distraerse o entretenerse. No se le ve con la misma seriedad o importancia con la que se ven materias como matemáticas, administración, cálculo, etcétera:

(Sin embargo) 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.³⁸

Es decir, que en los contenidos contemplados por la educación formal en el nivel medio superior, no se está considerando que necesitamos una educación ligada a la historia, a los valores y a los intereses de nuestro pueblo. Sin embargo, requerimos de una educación que contenga un sentido humano y no sólo un sentido económico y técnico.

³⁷ *Idem.*

³⁸ MORTON Gómez, Victoria Eugenia. *Op. Cit.*, p.16.

En nuestro país existen bachilleratos que se especializan en artes y humanidades como el INBA y el CEDART por ejemplo, pero generalmente a este tipo de bachilleratos asisten las personas que se piensan dedicar de manera profesional al arte y el número de estudiantes que asisten a este tipo de escuelas es muy reducido.

En lo que respecta a los planes y programas de estudio de las instituciones del nivel medio superior en general, no incluyen de manera formal, el empleo de las artes como una forma para facilitar el acceso a otros conocimientos y en la mayoría de los casos la educación artística no ocupa el lugar que le corresponde dentro de la educación escolar en nivel medio superior.

Sin embargo hay que luchar por una verdadera educación integral que contemple los contenidos históricos, artísticos, tecnológicos y científicos, que fomente un pensamiento crítico y el desarrollo integral de las capacidades del ser humano.

CAPÍTULO 2

LA POLÍTICA EDUCATIVA Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Como ya lo hemos mencionado, la educación no debe basarse sólo en la instrucción. Si ésta tiene como meta la formación de seres humanos y la conformación de su humanidad entonces deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.

El arte y la educación artística complementan la educación y la formación integral del hombre.

Sin embargo, la educación no siempre tiene como objetivo primordial la formación integral de los seres humanos. En la actualidad generalmente ésta responde a las exigencias del mundo globalizado y a las políticas del mercado neoliberal:

Regularmente, la educación responde a la realidad social y política en la que está inmersa. El ideal de formación se halla en relación con el ideal de vida de aquella generación que se educa.³⁹

En el siguiente apartado se revisarán y se hará una descripción de los contenidos de las políticas educativas para conocer si éstas incluyen o consideran al arte y/o a la educación artística como un factor necesario para conformar y desarrollar la humanidad de los seres humanos.

Esto se hará tomando en cuenta que entre el discurso hablado o escrito y la práctica existen regularmente incongruencias. Pues no siempre se lleva a cabo todo lo que se dice o se piensa al pie de la letra.

³⁹ ESCALERA BOURILLÓN, Jeannette. “La educación en Platón como proceso de humanización” *El grito que se perdió en Grecia*. Tesis de doctorado. México. Atlantic International University, 2004. p. 109.

2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

En el *Plan Nacional de Desarrollo* se muestran los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas que la pasada administración a cargo del ex presidente Vicente Fox Quesada proponía para que nuestro país alcanzara un desarrollo que optimizara todos los sectores tanto políticos, sociales y económicos así como los que corresponden al sector educativo, al de salud y al de desarrollo humano.

Dentro de los objetivos que tenía contemplados este plan estaba el de tener un país más democrático, equitativo y con más oportunidades de desarrollo humano integral. Esto se muestra en uno de los apartados donde se habla sobre **La visión** a futuro que este plan tiene de nuestra nación, y en ella nos dice que:

Para el año 2025 México será una nación plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los desequilibrios sociales extremos y que **ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral** y convivencia basadas en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Será una nación orgullosamente sustentada en sus raíces, pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido de unidad nacional.⁴⁰

Con lo que respecta a la educación señala que ésta se establece como la columna vertebral del desarrollo y la palanca del cambio en el país. Por tal razón dice que se tendrá que impulsar una revolución educativa que permita elevar la competitividad del país en el entorno mundial, así como la capacidad de todos los mexicanos para tener acceso a mejores niveles de calidad de vida a través de la educación:

⁴⁰ *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*, p. 24.

La política educativa debe lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos, competencias y destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno desarrollo y para el mejoramiento de la nación.⁴¹

Para esto nos dice que hay que desarrollar una nueva cultura que permita desde la familia conformar una plena equidad con actitudes más democráticas y de respeto a los derechos de las personas.

Por otra parte nos dice que en la mayoría de las regiones, pueblos y naciones del mundo, la revolución de la informática y las telecomunicaciones está transformando la forma de vivir, conocer, trabajar, entretenerse e interrelacionarse con el mundo.

De acuerdo al plan sólo a través de la educación y la capacitación seremos aptos para aprovechar de manera sustentable las oportunidades que este nuevo entorno nos ofrece. La educación debe promover los valores cívicos y morales necesarios para la convivencia armónica de todos los mexicanos:

Además de promover valores la educación ha sido considerada como la estrategia central para el desarrollo nacional y como el instrumento más importante para incrementar tanto la inteligencia individual como la colectiva y para lograr la emancipación de las personas y de la sociedad.⁴²

Ahora bien para lograr esto plantea que el Estado debe tener como prioridad el desarrollo integral del ser humano y de sus comunidades al reconocer a cada persona como un ser único.

Establece como su misión específica la emancipación individual y colectiva de los seres humanos.

⁴¹ *Ibid.*, p.65.

⁴² *Ibid.*, p. 36.

También nos habla sobre una **Comisión para el Desarrollo Social y Humano**, con la que se busca obtener un crecimiento con calidad para lograr estabilidad, crecimiento y equidad así como una sociedad más justa y humana.

Sin embargo, dentro de los compromisos de esta comisión⁴³ no existe uno sólo que busque el crecimiento intelectual, cultural o humano, pues todos se enfocan en el incremento del capital y en las cuestiones relacionadas con un crecimiento económico.

Es importante el desarrollo económico del país y el hecho de que en los bolsillos de los mexicanos haya más dinero. Sin embargo, la cantidad de dinero que el ser humano pueda llegar a poseer no será proporcional ni a su desarrollo humano ni a su calidad de vida:

El objetivo del simple crecimiento económico resulta insuficiente para garantizar el desarrollo humano.⁴⁴

El tener más dinero no hace a un ser humano más humano y por tanto tampoco será el medio para alcanzar una sociedad más justa ni más humana. Tal como se señala en el *Plan Nacional de Desarrollo* sólo a través de la educación podremos tener un desarrollo pleno, primero como seres humanos y luego como nación.

Con el fin de alcanzar ese desarrollo el *Plan Nacional de Desarrollo* habla de una **revolución educativa**, en donde se verá a la educación como un factor de progreso y como la fuente de oportunidades para un bienestar individual y colectivo que repercutirá en la calidad de vida, en la equidad social y en las prácticas de convivencia humana.

⁴³ Cfr. *Ibid.*, p.54

Esta revolución educativa también influirá en el desarrollo afectivo, cívico y social así como en la capacidad y creatividad de las personas.

Hasta el momento se puede observar que se tiene la intención de mejorar la situación educativa del país, con la finalidad de desarrollar de manera integral las capacidades intelectuales, afectivas, sociales y cívicas de la población. Pero se reconoce que nuestro país se ha caracterizado por una notable desigualdad de oportunidades entre los grupos sociales existentes y que esto ha limitado la posibilidad de hacer un país justo, próspero y creativo.

En definitiva, la inequidad ha obstaculizado el desarrollo integral de los seres humanos, ya que como sabemos, en la actualidad, las desigualdades sociales y económicas condicionan el acceso a la educación y a muchos de los servicios públicos y privados.

La educación es un privilegio que gozan sólo unos cuantos y cuando hablamos de cultura o arte la inequidad se hace más notable, debido a que son muy pocos los que tienen acceso a ello.

Por tal razón el *Plan Nacional de Desarrollo* busca a través de esta revolución educativa que la educación sea valorada como un bien público y que la sociedad mexicana se comprometa con su funcionamiento y progreso, haciendo de la educación un gran proyecto nacional. Para lograr esto propone una educación para todos que incluya la pluralidad cultural, étnica y lingüística.

Sin embargo reconoce que esto no será fácil ni suficiente pues el número de mexicanos sin educación básica es y continuará siendo muy alto, es decir que la propuesta de una educación para todos se convierte en una utopía difícil de alcanzar. El hecho de que sólo unos cuantos completen su educación significa que

⁴⁴ DELORS, Jacques. “Informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la Educación para el siglo XXI” en: *La educación encierra un tesoro*. México, UNESCO, 1997, p. 79.

un alto porcentaje de la población económicamente activa quedaría fuera del mercado laboral:

Debido a la presión del progreso técnico y la modernización, ha venido aumentando en la mayoría de los países la demanda de una educación con fines económicos[...] se exigen nuevas aptitudes y los sistemas educativos deben responder a esta necesidad[...] formando científicos, personal innovador y tecnólogos de alto nivel.⁴⁵

Esta es la razón por la que se ve a la educación como un beneficio para el desarrollo nacional y ya no sólo como un acto de justicia. Se le ve como una inversión que desde luego traerá beneficios económicos nacionales con el tiempo.

Por tal motivo también se habla de la construcción de alternativas educativas, de capacitación y adiestramiento así como del diseño y establecimiento de procesos ágiles y confiables para reconocer y certificar los conocimientos, destrezas y las experiencias no escolarizadas, con la intención de satisfacer las necesidades y exigencias laborales de la población.

Es decir que lo que urge no son instituciones donde se busque educar a los sujetos, sino lugares donde se les pueda capacitar y adiestrar de manera eficiente para ingresar al campo laboral y de esta manera acelerar el desarrollo humano nacional:

[Sin embargo hay que tener en cuenta que]...en la medida en que el desarrollo tiene como objeto la plena realización del ser humano como tal, y no como medio de producción, es claro que esa educación básica deberá abarcar todos los elementos del saber necesarios para acceder eventualmente a otros niveles de formación...la educación (entonces) deberá además y sobre todo dar a cada persona los medios para modelar libremente su vida y participar en la evolución de la sociedad.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, p. 70.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 82.

A pesar de que a la educación se le atribuyen cualidades muy particulares y alcances dirigidos al bien común, en la práctica escolar y en la vida diaria el concepto de educación ha sido encasillado como instrucción y/o escolarización y en la mayoría de los casos resulta ser una herramienta que responde a las exigencias del neoliberalismo y del capitalismo, olvidándose de todo lo que ella encierra.

En el *Plan* se maneja el concepto de **educación de calidad**:

Una educación de calidad significa atender al desarrollo de las capacidades y habilidades -en los ámbitos intelectual, artístico, afectivo, social y deportivo-, al mismo tiempo que se fomenten los valores que aseguran una convivencia solidaria y comprometida, se forma a los individuos para la ciudadanía y se les capacita para la competitividad y las exigencias del mundo del trabajo.⁴⁷

En un primer momento parece que el concepto de “educación de calidad” es similar al de educación integral, pero no es así ya que conforme se va desarrollando el concepto se observa que poco a poco, aunque en el discurso se habla del desarrollo intelectual, artístico y afectivo en la práctica lo escolar se va centrando en la capacitación laboral, donde la competitividad y las exigencias del mundo del trabajo son lo más importante para ésta llamada educación de calidad y esto se refleja más en el nivel medio superior. Puesto que, de acuerdo con el *Plan* la educación debe estar vinculada a una cultura laboral básica que le permite ver al trabajo como un medio de realización humana, lo cual de ninguna manera es perjudicial:

[Sin embargo] ya no es posible pedir a los sistemas educativos que formen mano de obra para un empleo industrial estable; se trata más bien de formar para la innovación personas capaces de evolucionar, de adaptarse a un mundo en rápida mutación y de dominar el cambio.⁴⁸

Ahora bien, la educación no siempre cuenta con las condiciones materiales y ambientales que le permitan desarrollar en el sujeto visiones críticas, constructivas

⁴⁷ *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006* p. 57.

y responsables. Por el contrario los conceptos de educación y de escuela se asemejan más a los conceptos de adiestramiento y/o centros de capacitación para el trabajo, limitando así el desarrollo humano e intelectual de los educandos sobre todo en el nivel medio superior.

A pesar de que en teoría se dice que la educación ha de fomentar la formación integral de los seres humanos, existe una marcada inclinación hacia lo técnico y las cuestiones laborales, no se observa que haya un gran interés sobre las cuestiones relacionadas con la educación artística, por el contrario nos dice que:

La educación debe vincularse con la producción, proporcionando a los futuros trabajadores y profesionistas una cultura laboral básica que les permita ver el trabajo como un medio de realización humana, de convivencia solidaria y de servicio a la comunidad, a la vez que introducir visiones críticas, constructivas y responsables que transformen los empleos en oportunidades de crecimiento personal.⁴⁹

En el discurso todo parece perfecto, sin embargo me surgen interrogantes ¿de qué manera se va a lograr introducir visiones críticas y constructivas en los sujetos, si estamos hablando de un adiestramiento o de una capacitación para el trabajo y no de una educación integral? ¿En realidad es la “educación de calidad” la que le va a permitir al sujeto desarrollar una visión crítica para construir y transformar su presente y su futuro?

Aquí me parece que existe una contradicción en el discurso que se maneja en el *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*. Por un lado nos dice que el país necesita personas críticas, creativas, capaces de transformar a México en un País con mejores oportunidades de vida más equitativo y democrático, pero al encasillar a la educación con conceptos como producción, adiestramiento o capacitación laboral nos va alejando más del primer planteamiento.

⁴⁸ DELORS, Jacques. *Op. Cit.*, p. 71.

Además del concepto de educación de calidad, en el *Plan* también se habla de una **educación de vanguardia**. Nos dice que con la globalización, la explosión del conocimiento y los constantes cambios sociales, económicos y estructurales que nos aquejan, ha surgido la necesidad de repensar los propósitos del sistema educativo, debido a:

El avance y la penetración de las tecnologías lleva a reflexionar no sólo sobre como las usamos mejor para educar sino incluso a repensar los procesos y contenidos mismos de la educación y a considerar cuáles tecnologías incorporar, cuándo y a qué ritmo.⁵⁰

De acuerdo con el *Plan Nacional de Desarrollo* la educación debe inclinarse hacia lo técnico, puesto que en la medida en que se logre elevar el nivel educativo de la población la demanda de servicios educativos aumentará, pues la juventud y la fuerza de trabajo verá los servicios educativos como un medio para mejorar su capacitación.

Como ya se ha mencionado en este documento, en su discurso el *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006* en principio maneja como una de sus prioridades alcanzar el desarrollo integral del ser humano. Nos habla de un desarrollo humano a nivel nacional y nos dice que sólo a través de la educación lo podremos alcanzar, por lo que propone hacer del desarrollo social y humano el eje de la política de gobierno.

Pero, conforme avanza el discurso se puede observar que va centrándose cada vez más en el desarrollo económico y técnico del país. La educación de calidad que propone sólo va asociando más a la educación con la productividad, la competitividad y la eficacia.

Resulta contradictorio pues en un principio se planteo la idea de que la educación habría de contemplar los aspectos artísticos, culturales y afectivos y en cambio

⁴⁹ *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*. p. 57.

⁵⁰ *Idem*.

más adelante se observa que los alumnos sólo son vistos como los futuros trabajadores y no como seres humanos en formación que buscan en la educación una formación integral que les permita actuar ante los problemas y transformaciones que acontecen en su vida diaria. Esto es algo que un simple adiestramiento o una capacitación laboral no les dará.

El vincular a la educación con la producción puede resultar de gran utilidad e incluso necesario, pero si lo que se busca es alcanzar el desarrollo humano a través de la educación, tal y como se plantea en la visión de dicho *Plan*, resulta contradictorio que las propuestas contenidas en él se centren en las cuestiones económicas, tecnológicas, científicas y productivas.

Por un lado nos plantea que las acciones de este *Plan* se centrarán en lograr que nuestro país sea cada vez más justo, equitativo y humano, pero por el otro nos dice que la educación ha de responder ante las exigencias de la globalización y del mercado neoliberal. Exigencias que sólo buscan satisfacer necesidades particulares, provocando así el incremento en la desigualdad y en la injusticia social:

El desarrollo humano es un proceso conducente a la ampliación de las opciones de que disponen las personas. Pero a todos niveles de desarrollo, las tres opciones esenciales para las personas son: poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso[...] El concepto de desarrollo humano es mucho más amplio que el dimanado de las teorías convencionales del desarrollo económico.⁵¹

El enfocar a la educación hacia el mero desarrollo económico implica cerrar o reducir las opciones de desarrollo humano. Una educación para el trabajo no necesariamente será una educación para la vida.

⁵¹ DELORS, Jacques. *Op. Cit.*, p. 81.

La educación de acuerdo con el informe de la UNESCO, además de permitir incorporarnos al mercado laboral, debe servir al mismo tiempo para contrarrestar los efectos de una globalización, que sólo se ha enfocado en los aspectos económicos y técnicos, olvidándose de los factores que conforman la humanidad de los sujetos tales como: el conocimiento, la ética y los valores culturales y morales:

La educación tiene pues una responsabilidad particular que ejercer en la edificación de un mundo más solidario[...] debe contribuir al nacimiento de un nuevo humanismo, con un componente ético esencial y amplio lugar para el conocimiento y para el respeto de las culturas y los valores espirituales de las diferentes civilizaciones, contrapeso necesario a una globalización percibida sólo en sus aspectos económicos o técnicos.⁵²

Por lo tanto una educación de calidad no sólo deberá considerar los aspectos económicos y técnicos tendrá que ir más allá de una simple adaptación al empleo. Una educación de calidad deberá abarcar los aspectos arriba mencionados para contribuir así al bienestar social y al desarrollo humano al ampliar las opciones de desarrollo:

La educación no sirve únicamente para proveer al mundo económico de personas calificadas; no se dirige al ser humano como agente económico, sino como finalidad del desarrollo. Realizar plenamente los talentos y aptitudes que cada persona lleva en sí responde a la vez a su misión fundamentalmente humanista, a la exigencia de equidad que debe guiar toda política educativa.⁵³

A pesar de contemplar el desarrollo social y humano y de considerar a la educación como la columna vertebral de una sociedad, la visión del *Plan Nacional de Desarrollo* es totalmente capitalista, pues está enfocada a proveer al país de personas calificadas, de agentes económicos, dejando de lado su misión humanista.

⁵² *Ibid.*, p. 46.

⁵³ *Ibid.*, p. 84.

Es cierto que en el discurso del *Plan Nacional de Desarrollo* se dice que la educación de calidad atenderá el desarrollo de las capacidades y las habilidades intelectuales, artísticas, afectivas, sociales y deportivas. Sin embargo al parecer la educación artística en el nivel medio superior no es precisamente una de sus prioridades ya que en términos generales los planteamientos de esta educación de calidad se van centrando en el desarrollo económico y productivo pues en repetidas ocasiones menciona que las alternativas educativas deben estar vinculadas a los conceptos de productividad, de capacitación y de adiestramiento para satisfacer las exigencias del mercado laboral.

2.2. Programa Nacional de Educación 2001-2006

El Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: la educación impartida por el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.

Es por eso que el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* considera que:

La educación artística es fundamental para la educación integral de todas las personas, pues les permite apreciar el mundo, expandir y diversificar su capacidad creadora, desplegar su sensibilidad, y ampliar sus posibilidades expresivas y comunicativas; propicia el desarrollo de procesos cognitivos como la abstracción y la capacidad de análisis y síntesis.⁵⁴

Para el *Programa Nacional de Educación* la educación artística es importante sobre todo en los niveles básicos. Ya que en su discurso la considera elemental para el desarrollo integral de los seres humanos. También nos dice que a nivel curricular la educación artística debe ocupar el mismo lugar que ocupan la formación científica y humanística, principalmente a temprana edad, porque es cuando se comienzan a construir las bases para desarrollar el talento artístico.

⁵⁴ *Programa Nacional de Educación 2001-2006*. p. 33.

Aunque en lo escrito se hable de las aportaciones y de los beneficios que ofrece la educación artística en la práctica este tipo de educación sólo ocupa un lugar oficial dentro del currículo en el nivel básico, pues en el nivel medio superior este tipo de educación ya no se incluye de manera formal en los planes y programas de estudio, ni se le da la misma importancia que a las otras materias a excepción de los programas del CEDART y del INBA que pertenecen a los bachilleratos especializados en artes y humanidades.

El *Programa Nacional de Educación* plantea que: “la educación artística en la escuela requiere de mayor especificidad en cuanto a sus contenidos, mayor calidad y una más amplia cobertura, debido a que la escuela constituye el espacio privilegiado para el descubrimiento y el ejercicio de las bellas artes.”⁵⁵

Con esto queda claro que las artes y la educación artística son una necesidad y el estado y las escuelas como instituciones educativas oficiales tienen la obligación de cubrirla en todos los niveles educativos.

Por tal razón la educación artística no debe ser vista como un privilegio que sólo unos cuantos pueden disfrutar. Hay que superar esa idea elitista de que la educación artística o el arte sólo es cosa de genios o virtuosos.

La educación artística tampoco debe ser vista como una materia que sirve para dibujar, bordar, jugar etcétera. No se trata de un simple pasatiempo. Ya es tiempo de comenzar a tomarla en serio dentro de los planes y programas de estudio del nivel medio superior, y no sólo en los niveles básicos como se contempla en el discurso de este programa. Ya que es cierto que el *Programa Nacional de Educación* reconoce que la educación artística es fundamental, pero también es verdad que en el nivel medio superior este tipo de educación, no es contemplada como una materia elemental dentro de los planes y programas de estudio.

⁵⁵ *Idem.*

Las escuelas son las instituciones destinadas a continuar con la educación de los seres humanos (no olvidemos que ésta comienza en el hogar y son los padres los que dan las bases de dicha educación); esta educación habrá de contribuir en la formación integral de los sujetos.

Como lo menciona el *Programa*, la escuela es un lugar privilegiado para el descubrimiento y el ejercicio de las artes, es decir que las escuelas no son tan sólo espacios donde se puede adiestrar y/o capacitar a los alumnos para incorporarse al mercado laboral. Es también el sitio donde habrán de descubrirse y desarrollarse de manera integral todas las capacidades y habilidades de los alumnos.

En la escuela además de buscar el desarrollo intelectual de los educandos, se pretende alcanzar un desarrollo político, moral y cultural que nos permita identificarnos como sociedad, como cultura y como nación, pero sobre todo como seres humanos:

El potencial de la educación como factor eficaz para la afirmación de la identidad colectiva depende de su capacidad para crear, promover y organizar espacios de diálogo y concertación sobre la interpretación del mundo, sobre los valores que deben regir el comportamiento individual y social, sobre el reconocimiento y la valoración de la identidad propia y ajena, y sobre el ejercicio práctico de un comportamiento ético.⁵⁶

La educación artística aparece como una opción para hacer de la educación escolar un factor eficaz, no sólo para afirmar nuestra identidad al permitirnos conocer, comprender y valorar nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, sino que además hace posible combinar lo práctico con lo sensible y lo intelectual permitiéndonos de esta manera desarrollar y/o potencializar nuestra capacidad para conocer, valorar e interpretar desde diferentes perspectivas lo que acontece en el mundo.

Para el *Programa Nacional de Educación* es importante que afirmemos nuestra identidad nacional, también reconoce que vivimos en un país multicultural, por lo que resulta necesario que como mexicanos reconozcamos que este hecho nos enriquece a nivel personal y colectivo. Este factor es importante, debido a que sólo a través de los valores como el conocimiento, la unión, el respeto y el trabajo colectivo podremos alcanzar como nación tanto el desarrollo económico, como el cultural, el social y el tecno-científico:

Las creencias, costumbres, valores, tradiciones y otras características afines de las culturas que forman nuestra nación, han sido y siguen siendo las vertientes de nuestro desarrollo moral como individuos y miembros de nuestra sociedad.⁵⁷

Si estos aspectos seguirán marcando lo que habremos de ser como sociedad y como individuos, las instituciones educativas del nivel medio superior tendrán que darle en la práctica y dentro de los planes de estudios la importancia que éstos se merecen. Ya que parece que sólo para los planes y programas del nivel básico esto es importante a pesar de que el *Programa Nacional de Educación* lo muestra como uno de sus principales desafíos:

Uno de los principales desafíos para que la educación sea un factor de afirmación de la identidad nacional, a través de la construcción de una ética pública, es el desarrollo de una educación auténticamente intercultural.⁵⁸

Es decir que se requiere de una educación que nos permita reconocernos como diversos y que nos ayude a comprender que esta diversidad es la que nos enriquece como personas y como sociedad. Lo que se necesita es una educación que le permita al ser humano conformarse como tal al desarrollar de forma armónica todas sus capacidades, lo que se necesita es una educación integral genuina en todos los niveles educativos.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 44.

⁵⁷ *Idem.*

⁵⁸ *Ibid.*, p. 45.

Se requiere de una educación a través de la cual se pueda tener una visión panorámica de nuestro país, de lo que acontece y de las personas que habitamos en él. Necesitamos una educación que cree conciencia y que amplíe las formas de conocer, de ver, de comprender y de interactuar en el mundo y con el mundo.

En el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* se habla de una innovación educativa y de una nueva sociedad, denominada sociedad del conocimiento. El entorno de esta nueva sociedad brindará oportunidades para mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de la población en general. Esta nueva sociedad contará con los niveles más elevados de aprendizaje gracias a una educación integral que abarque los aspectos afectivos, la expresión artística, la interacción social y el ejercicio de los diferentes tipos de inteligencia.

El enfoque educativo para el siglo XXI de este programa precisa que en el futuro la educación tendrá una atención permanente y estará enfocada hacia la capacitación para la vida y el trabajo, respondiendo así a las necesidades de las personas.

La educación será formativa e integral, pues tendrá propósitos científicos y técnicos pero con una concepción humanística, que incluya conocimientos básicos como las matemáticas, la ciencia y la tecnología, la cultura, la estética, la ética y el deporte.

No obstante actualmente en el nivel medio superior se observa que la educación que ahí se imparte no abarca del todo los aspectos arriba mencionados. Generalmente en este nivel educativo se le da prioridad a los conocimientos relacionados con las matemáticas, la ciencia y la tecnología, lo cual rompe con el esquema de educación integral que el mismo programa propone, ya que aunque en el discurso se mencione lo humanístico generalmente no tiene el mismo peso:

El bachillerato general proporciona al estudiante una preparación básica general que comprende conocimientos científicos técnicos y humanísticos

conjuntamente con algunas metodologías de investigación y de dominio del lenguaje.⁵⁹

Debido a la situación social y a las condiciones económicas del país, la educación en el nivel medio superior ha de proporcionarle a los jóvenes las herramientas necesarias para incorporarse no sólo al mercado de trabajo, sino a la vida misma. Por lo que las instituciones de este tipo, tal como lo menciona el mismo programa, habrá de constituirse en un espacio formativo para los jóvenes:

La educación media superior refuerza el proceso de formación de personalidad de los jóvenes constituyéndose en un espacio educativo valioso para la adopción de valores y el desarrollo de actitudes para la vida en sociedad.⁶⁰

El programa nacional de educación por un lado nos dice que este tipo de educación va más allá de ser el medio por el cual se capacitará y/o adiestrará a los jóvenes para ingresar al campo laboral o para ingresar incluso a alguna universidad. Sin embargo en su mayoría, las instituciones del nivel medio superior así como sus planes de estudio concentran su atención en los aspectos técnicos y de capacitación laboral dejando en último lugar a las cuestiones artísticas.

Las instituciones de este nivel educativo tienen una gran responsabilidad. Tienen en sus manos la formación de la humanidad de los jóvenes. Los jóvenes no sólo son la futura fuerza de trabajo de una sociedad o de un país.

Aunque esto pueda llegar a oírse utópico, es cierto. Los jóvenes son la esperanza de un país y cuanto más y mejor preparados estén, más se podrá esperar de ellos.

Es en esta etapa de la vida cuando nuestra capacidad de asombro y nuestro deseo por conocer se hace más patente. Como educadores podemos aprovecharnos de esa circunstancia para brindarle a los jóvenes una educación que les permita conocer y aplicar esos conocimientos en el mundo real.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 161.

La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal.⁶¹

Por tanto la escuela, al ser la responsable de la formación de niños y jóvenes, habrá de procurar darles una educación que les permita potencializar tanto su capacidad intelectual, como moral, creativa, emocional y física.

La educación, de acuerdo al *Programa Nacional de Educación*, tendrá que contribuir en la formación de valores, puesto que éstos son fundamentales para fomentar el respeto y erradicar cualquier forma de racismo o discriminación.

Esto es de gran importancia, ya que como el mismo programa lo señala nuestro país se caracteriza por ser multicultural y por esta razón resulta necesario que la educación fomente los valores éticos y culturales tan vitales para la existencia humana y para la vida en sociedad.

A la educación le corresponde, de manera fundamental, contribuir a que termine toda forma de racismo y discriminación. Podrá hacerlo mediante procedimientos respetuosos de formación en valores[...] y desarrollando en los alumnos su capacidad de reflexión y diálogo; así los alumnos deberán llegar a convencerse, entre otras cosas, de que cada persona y, por extensión, cada cultura, por el sólo hecho de existir, merece respeto.⁶²

Aunque se reconoce que es labor de la educación el fortalecer la cultura, en el plano escolar esto no siempre se da por diversas razones. En el nivel medio superior las materias que conforman el currículum de los bachilleratos no especializados en arte no abarcan la parte de la formación cultural, hacen a un lado algunos aspectos importantes de la formación humanística. En su mayoría las

⁶⁰ *Ibid.*, p. 159.

⁶¹ DELORS, Jacques. *Op. Cit.*, p. 13.

⁶² *Ibid.*, p.46

materias que lo conforman están enfocadas a los ámbitos tecnológicos, científicos y a la capacitación para el trabajo.

A pesar de que las cuestiones culturales y humanísticas son consideradas como parte importante de la educación, las materias a las cuales se les da prioridad dentro de los planes y programas de estudio de las diferentes instituciones educativas no siempre tienen la función o el objetivo de dar a conocer, por ejemplo, nuestra cultura, y hay que recordar que no se puede llegar a valorar lo que no conocemos.

En el *Programa Nacional de Educación* de la pasada administración se nos habla de una educación que pretendía dar a conocer los valores y las aportaciones culturales de los pueblos que conforman nuestro país. También nos dicen que la educación tendría que desarrollar una conciencia ciudadana que les permitiera a los educandos ser capaces de identificar y de actuar ante la injusticia.

No obstante en la mayoría de las ocasiones en los planes de estudio del nivel medio superior no siempre se contemplan esos aspectos.

Ya está claro que lo que se necesita es una educación integral, puesto que el mismo programa lo está proponiendo, ahora lo que queda por hacer es dejar de soñar para comenzar a actuar. Y podríamos hacerlo al darle el lugar que le corresponde en el nivel medio superior a la educación artística dentro del currículum como parte de la formación integral de los educandos, tanto en el discurso como en la práctica.

En lo que corresponde a la parte discursiva, lo que encontramos en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 con respecto a la educación que se imparte en el nivel medio superior y el lugar que la educación artística ocupa dentro de éste nivel es lo siguiente:

Esta educación desarrollará en el alumno habilidades de investigación, de comunicación y de pensamiento que enriquecerán su capacidad para tomar decisiones responsables y resolver problemas de acuerdo con las necesidades del desarrollo sustentable.⁶³

Es decir que la educación en el nivel medio superior les ofrecerá a los jóvenes una formación que les permitirá tener las capacidades y habilidades suficientes para desenvolverse de forma responsable y consciente dentro de la sociedad en que les ha tocado vivir. Por tal motivo los planes de estudio de acuerdo al Programa Nacional de Educación 2001-2006 están conformados de la siguiente manera:

Los planes de estudio se organizan en dos núcleos formativos; uno básico en matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y comunicación, y otro propedéutico que se imparte en los últimos semestres y se organiza en 4 áreas: físico-matemáticas e ingenierías, biológicas y de la salud, sociales, y humanidades y artes.⁶⁴

Aquí una vez más señala que dentro de la organización de los planes de estudio del nivel medio superior están contemplados los aspectos sociales, humanos y artísticos además de los aspectos científicos y tecnológicos. En el plano formal y discursivo la educación que se imparte a nivel bachillerato es integral sin embargo en la práctica no siempre es así.

El *Programa Nacional de Educación 2001-2006* no menciona a la educación artística como tal dentro de los planes de estudio del nivel medio superior pero si contempla al arte dentro de una de sus áreas de formación.

No obstante hasta aquí aún no podemos afirmar que la educación que se imparte en el nivel medio superior sea una educación integral, pues habrá que ver si en la práctica se imparte como tal y si en especial se puede hablar de la presencia de una educación artística.

⁶³ *Ibid.*, p. 170

⁶⁴ *Ibid.*, p. 161.

El programa propone una educación integral pero de igual modo reconoce que esto es al mismo tiempo un reto:

El reto consiste en diseñar y operar programas que respondan a las necesidades especiales de estos estudiantes que les habrán los espacios educativos a sus expresiones culturales, y que ofrezcan oportunidades de convivencia y aprendizaje en un contexto en el que se promueva el respeto y la valoración de las relaciones interculturales.⁶⁵

Hasta aquí es notorio que el desarrollo integral de los jóvenes es una preocupación presente en el nivel medio superior. Pero también se observa que, pese a que existen dentro de éstas instituciones áreas o espacios destinados a las actividades artísticas, culturales y deportivas, éstas no reciben siempre el mismo apoyo que las áreas académicas.

CAPÍTULO 3

EL COLEGIO DE BACHILLERES Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado y fue creado el 26 de septiembre de 1973 con el fin de ofrecer a los egresados de secundaria estudios de bachillerato en la modalidad de bachillerato general y terminal en el sistema escolarizado o abierto.

En la ciudad de México existen 20 planteles ubicados en 12 de las 16 delegaciones del Distrito Federal y en tres municipios del Estado de México.

El Colegio de Bachilleres forma parte de las instituciones públicas de educación media superior. Es una institución que trabaja con un programa de mejoramiento continuo de calidad que hace referencia a la realidad actual, con el fin de identificar las necesidades presentes que por su importancia habrán de resolverse en forma prioritaria. Su proyecto de aula está dirigido al desarrollo de competencias y habilidades con la finalidad de lograr que el alumno se cuestione y busque respuestas y/o explicaciones que le permitan asumir una posición crítica ante su entorno.

Desde su creación, hace 37 años, los objetivos de esta institución, reflejados en su Misión y Visión, dan sentido a las acciones para el mejoramiento, proyectando su finalidad hacia el futuro.

El Colegio de Bachilleres busca responder eficazmente a los retos que le plantea la sociedad actual a las instituciones encargadas de formar a las nuevas generaciones.

⁶⁵ *Ibid.* p. 167.

Además pretende que su proyecto educativo promueva una cultura organizacional, es decir una cultura donde se cuente con la participación de los actores que intervienen en el proceso educativo (directivos, administrativos, profesorado, alumnado y padres de familia).

Sin embargo, a pesar de tener bien definidos sus objetivos y de tener una visión clara y precisa de lo que se tiene y se debe de hacer para alcanzar la calidad educativa, en realidad no se ha logrado cumplir en su totalidad lo planteado.

La misma institución reconoce que, desdichadamente, por la falta de presupuesto e infraestructura y por la ausencia de recursos materiales y humanos entre muchos otros factores, se ha limitado y entorpecido el cumplimiento de las metas planteadas.

El Colegio ha evolucionado considerando por un lado las políticas, acuerdos y recomendaciones derivados de los contextos nacional e internacional y por el otro sus propias experiencias y aportaciones adecuando su plan de estudios a las demandas sociales de formación de recursos humanos para su incorporación al mercado laboral o a la educación superior.

En 1972, en la asamblea celebrada en Tepic, se organizó el primer plan de estudios del Colegio de Bachilleres, que incluía tres núcleos:

- Básico con asignaturas propedéuticas obligatorias
- Complementario con asignaturas optativas y de
- Capacitación para el trabajo.

El Colegio de Bachilleres también ofrece dos modalidades bajo las cuales se puede cursar el bachillerato: el sistema escolarizado y el sistema abierto.

El primero contribuye de manera importante a la atención de la demanda de bachillerato en la ciudad de México y es una de las opciones mejor aceptadas entre los estudiantes de secundaria.

Por su parte el sistema abierto es un modelo flexible que ha diversificado sus escenarios de atención. No sólo brinda asesorías en los planteles de esta institución, sino que también atiende a dependencias gubernamentales, empresas, sindicatos y reclusorios.

El Colegio además cuenta con un programa de atención a mexicanos en el exterior. Con esto se puede decir que el Colegio de Bachilleres no sólo ha orientado su quehacer educativo conforme a la demanda de la población que elige este bachillerato como su primera opción, sino que además está orientado a aquellas personas que requieren concluir sus estudios, asegurando de alguna manera el acceso a la educación media superior, dentro y fuera del país.

3.1. Misión y Visión

Su misión es “Formar ciudadanos con un proyecto de vida basado en competencias académicas, laborales y vocación profesional; con autoestima y compromiso con la sociedad, con su familia y consigo mismos, mediante procesos educativos escolarizados, abiertos y a distancia que propicien el desarrollo de sus potencialidades de inventiva, retención, comprensión, creatividad y crítica; forjando hábitos para el aprendizaje a lo largo de la vida y principios éticos que normen su conducta, para incorporarse a la educación superior o al mercado de trabajo.”⁶⁶

El currículo plantea que la educación debe ser continua con el fin de poder enfrentarnos a los problemas que se plantean permanentemente en esta sociedad cambiante.

⁶⁶ SEP. Programa de desarrollo institucional 2002-2006. Colegio de Bachilleres. p.12.

Una de las principales metas de la educación consiste en capacitar a cada individuo a fin de que conozca sus propias capacidades y las desarrolle al máximo, con lo cual estará preparado para una vida que se caracterizará por un cambio incesante.

La educación ha de educar al hombre para afrontar su medio, pues no sólo se trata de educar para el trabajo como ya se ha mencionado anteriormente. Ésta debe ser un medio eficaz para transformar nuestra realidad y, sobre todo, debe ser un beneficio del que todos podamos gozar.

El Colegio de Bachilleres busca constituir a un ser reflexivo, crítico, con capacidad de análisis y que adopte y retenga respuestas significativas. Sin embargo, hay que trabajar para evitar que esto se quede sólo en el discurso.

Su **visión** es “ser una institución pública de calidad, moderna, flexible y orientada a la formación pertinente de sus estudiantes, que use las nuevas tecnologías para ampliar y diversificar las oportunidades de avance académico y egreso en sus modalidades escolar y abierta; que utilice con eficiencia su infraestructura y que cuente con una planta de personal académico preparada y comprometida con su función; todo ello para que sus egresados sean reconocidos y aceptados en su grupo social, las instituciones de educación superior y en el campo de trabajo.”⁶⁷

Esta institución, en su documento normativo, tiene claro el concepto de calidad, así como la importancia del buen aprovechamiento tanto de los recursos humanos, como materiales, del tiempo y de la infraestructura, y del logro de equidad de dicho aprovechamiento.

Es una institución que tiene, al menos en el discurso, una idea bien definida de lo que tendrá que hacer para lograr sus metas.

⁶⁷ *Ibid.*, p. 12.

Dentro de los objetivos de dicha institución se define lo que debe ser y lo que se debe hacer, para responder eficientemente a las expectativas de la sociedad en general y de sus alumnos.

Los objetivos de esta institución son:

- Desarrollar la capacidad intelectual del alumno mediante la obtención y aplicación de conocimientos.
- Conceder la misma importancia a la enseñanza que al aprendizaje.
- Crear en el alumno una conciencia crítica que le permita adoptar una cultura responsable ante la sociedad.
- Proporcionar al alumno capacitación o adiestramiento en una técnica o especialidad determinada.⁶⁸

Su plan de estudios reconoce la necesidad de analizar de manera integral los procesos humanos en relación con su entorno, para de esta manera propiciar la enseñanza enfocada a la comprensión y tolerancia mutua entre los individuos.

Con la finalidad de cumplir con lo que marcaba el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y de alcanzar una educación moderna y de buena calidad, se hizo, en junio del 2003, una reforma curricular que consistió en la actualización del plan y programas de estudios.

Dicha reforma se llevó a cabo para:

- Fortalecer tres áreas de formación: básica, específica y de formación para el trabajo.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 5.

- Introducir en los planes y programas conceptos y valores relacionados con la ética social, protección al ambiente, calidad, trabajo cooperativo, democracia y derechos humanos.
- Incorporar contenidos y prácticas educativas basadas en competencias laborales.
- Promover el uso de tecnologías modernas tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la elaboración de los materiales didácticos, etc.

Para el Colegio, la educación es, en esencia, más formativa que informativa y por esta razón la reforma curricular fortalecerá el incremento de horas en el área de formación específica y las disminuirá en la de formación para el trabajo, aunque seguirá respetando la existencia de las tres áreas de formación.

Dentro de la reforma se señala que, como parte de las actividades extracurriculares, el Colegio de Bachilleres seguirá ofreciendo a los estudiantes el apoyo de los orientadores y las actividades paraescolares como una opción que les permitirá hacer integral su educación.

Aquí una vez más se hace alusión a la educación integral, sin embargo, a pesar de que el plan contempla tres áreas de formación, podemos ver que en ninguna de estas tres áreas se incluye a la educación artística.

3.2. Mapa curricular vigente⁶⁹

AREA DE FORMACIÓN BASICA							
1er semestre	2° semestre	3er semestre	4° semestre	5° semestre	6° semestre		
Matemáticas I	Matemáticas II	Matemáticas III	Matemáticas IV	Filosofía I	Filosofía II		
Química I	Química II	Química III	Biología I	Biología II	Ecología		
Introducción a las ciencias sociales I	Introducción a las ciencias sociales II	Historia de México. Contexto universal I	Historia de México. Contexto universal II	Estructura socioeconómica de México I	Estructura socioeconómica de México II		
Taller de Lectura y Redacción I	Taller de Lectura y Redacción II	Literatura I	Literatura II	AREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA MATEMÁTICAS Calculo diferencial e integral I Calculo diferencial e integral II Estadística descriptiva e inferencial I Estadística descriptiva e inferencial II CIENCIAS NATURALES Ciencias de la salud I Ciencias de la salud II Física moderna I Física moderna II CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Economía I Economía II Sociología I Sociología II Int. a la antropología I Int. a la antropología II LENGUAJE-COMUNICACIÓN Ingles IV Ingles V Taller de análisis de la comunicación I Taller de análisis de la comunicación II			
Física I	Física II	Física III	Geografía				
Métodos de Investigación I	Métodos de Investigación II	Laboratorio de Informática I	Laboratorio de Informática II				
Lengua Adicional al Español I	Lengua Adicional al Español II	Lengua Adicional al Español III					
AREA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO							
	Introducción al trabajo	Legislación laboral	Administración de recursos humanos.			Administración de recursos humanos.	Administración de recursos humanos.
			Biblioteconomía.			Biblioteconomía.	Biblioteconomía.
			Contabilidad.			Contabilidad.	Contabilidad.
			Dibujo arquitectónico y de construcción.			Dibujo arquitectónico y de construcción.	Dibujo arquitectónico y de construcción.
			Dibujo industrial.			Dibujo industrial.	Dibujo industrial.
			Empresas turísticas.			Empresas turísticas.	Empresas turísticas.
			Informática.			Informática.	Informática.
			Laboratorista químico.			Laboratorista químico.	Laboratorista químico.
			Organización y métodos.			Organización y métodos.	Organización y métodos.

⁶⁹ Anexo contenido en: Información resumida sobre la reforma curricular en el Colegio de Bachilleres. Secretaría académica. Junio, 2003.

Su currículo contempla tres áreas de formación: básica, específica y para el trabajo, pero ninguna de estas tres contemplan en su totalidad los aspectos afectivos de los que hablaba el Programa Nacional de Educación, ni los valores cívicos, éticos, estéticos y culturales.

Su programa considera importante la producción del conocimiento así como la comprensión del sujeto y del objeto al elaborar dicho saber. La idea es interpretar, comprender la naturaleza de los fenómenos y la significación que los sujetos le dan a tales manifestaciones.

Por lo tanto, el alumno es considerado como el constructor de su propio conocimiento y el conocimiento es visto como un proceso de construcción.

Los aprendizajes no se darán a través de una memorización acrítica y mecánica.

Los alumnos adoptarán y retendrán dichos aprendizajes como respuestas a situaciones que para ellos serán significativas.

Se considera importante que los alumnos se asuman como sujetos con la capacidad de pensar, de analizar sus procesos de pensamiento y de generar soluciones a los problemas.⁷⁰

El programa curricular propone que la actividad del estudiante debe ser el eje del proceso enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, se considera que el estudiante debe ser partícipe de su evaluación. El estudiante debe reflexionar sobre lo que está aprendiendo, convirtiéndose en un ser autónomo.

El programa también considera los saberes y haceres del estudiante. Su situación personal, familiar y social, sus expectativas, inquietudes, intereses y necesidades. Se tiene conciencia que estos factores pueden afectar positiva o negativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje.

⁷⁰ SEP. Programa de desarrollo institucional 2002-2006. *Op. cit.*, p. 18.

El aprendizaje es visto como un proceso. Es la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes. Esto está relacionado con lo que plateaba Delors en su *Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación del Siglo XXI* (1996). En este texto se considera a la educación como una herramienta esencial orientada a ayudar a los pueblos ante los cambios de un nuevo siglo (integra cinco conocimientos básicos; aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir aprender a ser y aprender a innovar.⁷¹

El proceso educativo inicia con el planteamiento de problemas, lo que hará que el estudiante cuestione y busque respuestas y explicaciones, ejercitando su razonamiento y confrontándolo con sus conocimientos previos, con esto se le asigna al profesor el papel de diseñador de situaciones y promotor del aprendizaje.

El profesor tiene el papel de guía o conductor. Es él quien orientará y dirigirá a los estudiantes en la adquisición de conocimientos por medio del intercambio continuo de experiencias.

La supervisión del aprendizaje se realiza mediante la inspección del trabajo individual y grupal.

El modelo educativo del Colegio de Bachilleres plantea una concepción cercana a lo que en pedagogía conocemos como constructivismo.

Hasta aquí podríamos decir que la educación que se pretende impartir, al menos discursivamente, en esta institución, es una educación de calidad, pero no podemos decir que se trate por otro lado de una educación integral como la que el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* plantea.

⁷¹ Cfr. *Ibid.*, p. 7.

Con respecto a la educación artística podemos observar que a nivel curricular no está contemplada. Sin embargo, el Colegio de Bachilleres brinda un servicio de actividades paraescolares con el que se pretende cubrir, de alguna manera, lo que sería este tipo de educación.

Este servicio se encuentra dentro del espacio denominado como “Área paraescolar” y está formada por una serie de talleres artísticos y grupos deportivos. Los talleres artísticos que conforman esta área son: Danza, Música, Teatro y Artes Plásticas.

Estos talleres se imparten en ambos turnos y son opcionales, es decir, los alumnos asisten por iniciativa propia, ya que la asistencia a ellos no es obligatoria, pues no afecta ni influye en su evaluación académica.

Por lo antes expuesto en el *Programa Nacional de Educación* podremos decir que existe una incongruencia entre lo que ahí se plantea y la forma en que en realidad se imparte la educación artística en los bachilleratos no especializados en arte del nivel medio superior. Tal es el caso que estamos viendo en el Colegio de Bachilleres.

Por un lado el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* afirma que lo que necesitamos es una educación integral y que la educación artística es fundamental para ella pues propicia el desarrollo de procesos cognitivos, como la capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis, y por el otro, en el análisis concreto de un caso como es el currículo del Colegio de Bachilleres, vemos que aquí no se contempla, de manera formal ni obligatoria, la impartición de la educación artística dentro del curriculum escolar.

A pesar de que la política educativa de cada sexenio, resalta en su discursos todas las bondades que la educación artística, en realidad vemos como ésta es

relegada y ni siquiera es considerada como una asignatura obligatoria dentro del plan de estudios.

En el curriculum la educación artística debe ocupar un lugar tan importante como la formación científica y humanística, su presencia a lo largo de la vida escolar es de gran trascendencia.⁷²

Como podemos apreciar, en el caso de esta institución se anula lo que el *Programa Nacional de Educación* plantea sobre la educación artística, al decir que los espacios educativos son un lugar privilegiado para el descubrimiento y el ejercicio de las bellas artes.

Pese a que existe dentro del colegio un área que pretende cubrir los objetivos de una educación artística, ésta no se logra impartir como tal a todos los estudiantes, pues al no ser una materia con valor curricular no cuenta con la misma difusión que las demás materias. De hecho los programas de los talleres artísticos están dentro de un plan complementario que, de todas formas, está fuera del currículum formal de esta institución.

La mayor parte de la población estudiantil desconoce la existencia de las llamadas áreas paraescolares y sólo un pequeño grupo de estudiantes asiste a ellas. En los talleres artísticos del área Paraescolar del Colegio de Bachilleres el número de alumnos que asiste es mínimo. Por tanto sólo ese pequeño grupo de alumnos puede decir que sí está teniendo una educación integral y por tanto una formación más completa.

Aquí nuevamente aparece una contradicción más, pues las políticas educativas aquí revisadas coinciden en que su lucha es contra la desigualdad de oportunidades y la exclusión. Pero a pesar de esto vemos que la educación artística es de alguna manera excluida de los programas de estudio formales en el nivel medio superior, al menos en los bachilleratos que no pertenecen al INBA o al

⁷² *Programa Nacional de Educación 2001-2006*. p. 33.

CEDART, y por otra parte no todos los alumnos cuentan con una educación integral de calidad. La educación artística sólo es para algunos cuantos privilegiados.

CAPÍTULO 4

EL TALLER DE MÚSICA Y LA ESTUDIANTINA COMO EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES

El Colegio de Bachilleres es una institución educativa del nivel medio superior que, como ya se mencionó anteriormente, ofrece estudios de bachillerato a estudiantes egresados de secundaria.

También se observó que es una institución que aunque no contempla como una de sus prioridades la educación artística dentro de su currículum, si está consciente del papel que ocupa la educación integral en la formación y el desarrollo de sus alumnos. Por tal razón ofrece a sus estudiantes los servicios del Área Paraescolar.

En esta área se realizan actividades artísticas, culturales, de acción social y deportiva a través de distintos talleres, con la intención de brindar a los jóvenes una educación integral que les permita tener una formación artística, cultural y deportiva con la finalidad de:

- Favorecer el desarrollo integral del individuo en lo intelectual, lo afectivo y lo social.
- Promover el estudio sistemático de las actividades artísticas, culturales y deportivas dentro del colegio.
- Fortalecer en el estudiante la confianza en sí mismo, a través de la promoción de su creatividad, del desarrollo de sus habilidades físicas y cognitivas, así como el reconocimiento y valoración del entorno cultural.⁷³

Es decir que lo que se pretende es brindarle al alumno una educación que le permita socializar e integrarse a su medio social y cultural al mismo tiempo que conoce y aprende a desarrollar nuevas formas de trabajo.

⁷³ *Programa del taller de música*. Plan complementario: Área de formación artística, cultural y deportiva. Colegio de Bachilleres. Secretaría académica. Dirección de extensión cultural. 1993. p. 5

El área de mi interés en este caso es la que está relacionada con las actividades artísticas y culturales pues, por su finalidad, bien podrían ser consideradas como educación artística, aunque aquí no se le dé ese nombre específico.

El área artística y cultural está conformada por cuatro talleres: artes plásticas, danza, música y teatro.

La estructura curricular del Colegio de Bachilleres inserta a los talleres artísticos y culturales dentro de un plan complementario que, por cierto, no se menciona en el Programa de Desarrollo del Colegio y no está incluido en el mapa curricular del mismo, sin embargo sus funciones y propósitos se mencionan en los programas de los talleres de danza, música, teatro y artes plásticas.

Este plan complementario tiene la función de:

Contribuir a la formación integral del alumno, desde una serie de acciones educativas que, por sus características, representan para el estudiante opciones de desarrollo que no requieren de acreditación formal ante la institución.⁷⁴

Las acciones educativas que favorecen la formación integral del alumno son concebidas como opciones de desarrollo que no requieren de una acreditación formal, pues no son obligatorias y no todos los alumnos acuden a estos talleres. Sin embargo esto no significa que este tipo de actividades educativas no puedan o no deban ser evaluadas.

Una formación artística, cultural y/o deportiva generalmente le brinda al estudiante opciones y herramientas que le permiten expresar lo que siente y lo que piensa, utilizando todas sus habilidades: físicas, intelectuales y afectivas; ayudándole así a desarrollar y a utilizar su capacidad de crear y de expresar.

Este tipo de formación equilibra la función de los dos hemisferios cerebrales al desarrollar las áreas cognitivas (hemisferio izquierdo) y las áreas de expresión

(hemisferio derecho), ya que, generalmente, la educación se centra en las actividades relacionadas con el hemisferio izquierdo.

La estructura curricular del Colegio de Bachilleres inserta a los talleres artísticos y culturales dentro de un plan complementario que, por cierto, no se menciona en el Programa de Desarrollo del Colegio y no está incluido en el mapa curricular del mismo, sin embargo sus funciones y propósitos se mencionan en los programas de los talleres de danza, música, teatro y artes plásticas.

Este plan complementario tiene la función de:

Contribuir a la formación integral del alumno, desde una serie de acciones educativas que, por sus características, representan para el estudiante opciones de desarrollo que no requieren de acreditación formal ante la institución.⁷⁵

Las acciones educativas que favorecen la formación integral del alumno son concebidas como opciones de desarrollo que no requieren de una acreditación formal, pues no son obligatorias y no todos los alumnos acuden a estos talleres. Sin embargo esto no significa que este tipo de actividades educativas no puedan o no deban ser evaluadas.

Una formación artística, cultural y/o deportiva generalmente le brinda al estudiante opciones y herramientas que le permiten expresar lo que siente y lo que piensa, utilizando todas sus habilidades: físicas, intelectuales y afectivas; ayudándole así a desarrollar y a utilizar su capacidad de crear y de expresar.

Este tipo de formación equilibra la función de los dos hemisferios cerebrales al desarrollar las áreas cognitivas (hemisferio izquierdo) y las áreas de expresión (hemisferio derecho), ya que, generalmente, la educación se centra en las actividades relacionadas con el hemisferio izquierdo.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 4.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 4.

4.1. El taller de música como educación artística en el Colegio de Bachilleres

El taller de música es uno de los talleres que se imparte a manera de educación artística en el Colegio de Bachilleres.

De acuerdo con su programa lo que pretende dicho taller es:

Inducir a los alumnos en el estudio de la disciplina musical y fomentar el desarrollo de habilidades como la sensibilidad y la capacidad creadora en forma reflexiva y crítica, proporcionar a los alumnos elementos inducidos al desarrollo de sus facultades cognoscitivas, psicomotrices, afectivas y creativas que les permitan modificar su conducta e influir positivamente en el medio social y cultural que lo rodea.⁷⁶

El taller de música rescata elementos básicos de la educación artística relacionados con la sensibilidad, los valores estéticos y culturales, así como los aspectos relacionados con la capacidad creativa, la capacidad de crítica y la capacidad de expresión, con la finalidad de favorecer el desarrollo cognitivo, afectivo, y expresivo de los estudiantes, ampliando así las posibilidades y las herramientas que les permitirán comprender su medio social y cultural:

El taller de Música contribuye a lograr la formación integral del estudiante, mediante el adecuado manejo y aplicación del lenguaje musical y el conocimiento y apreciación de las distintas manifestaciones de la música a lo largo de la historia.⁷⁷

Este taller está lejos de ser sólo un pasatiempo. No es una actividad de relleno que existe por el simple hecho de existir. Tiene metas bien definidas para alcanzar el desarrollo integral de los estudiantes.

El taller de música le da al alumno la oportunidad de manejar un nuevo lenguaje que le permite expresar cosas que no siempre se pueden decir utilizando el

⁷⁶ *Ibid.*, p. 2.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 5.

lenguaje cotidiano. Por otra parte, también está vinculado con materias como historia, literatura y matemáticas por mencionar algunas, logrando así una integración de conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades.

El taller de Música tiene como propósitos generales⁷⁸:

- Fomentar en el estudiante el interés por la actividad musical.
- Que el alumno conozca la importancia de las manifestaciones musicales tradicionales en México, propiciando así la identidad nacional y comprender mejor la importancia social y cultural de la música en los pueblos.
- Que el alumno posea los conocimientos generales de música mexicana y universal.
- Que sea capaz de escuchar críticamente cualquier manifestación musical y asimilar su mensaje.
- Que conozcan los elementos básicos de la teoría musical y el solfeo, lo que le permitirá incorporarse a un nivel superior de estudios musicales, si a sí lo desea.
- Que posea las facultades musicales que le permitan manejar la voz y/o algún instrumento, como medio de expresión de sus inquietudes ante la sociedad, ya sea en forma individual o colectiva, induciéndolo al desarrollo de sus facultades cognitivas, emotivas, psicomotrices y creativas.

Este taller tiene como propósito el fomentar en los jóvenes el gusto por la actividad musical en general. Sin embargo su programa hace énfasis en la música tradicional mexicana, pues a través de ésta se fomentará, en el alumno, el gusto por este tipo de música, pero al mismo tiempo conocerá, comprenderá y valorará social y culturalmente la música y tradiciones de los pueblos de nuestro país.

Otro de los propósitos del taller de música consiste en enseñar a los alumnos técnicas que les permitan conocer y dominar el uso en este caso de instrumentos musicales así como procedimientos manuales y vocales indispensables para la ejecución musical.

Este taller bien podría ser considerado como educación artística, pues rescata los objetivos y los elementos que la caracterizan como tal recordemos que:

⁷⁸ *Idem.*

La educación artística escolar guiará los hábitos estéticos del niño o adolescente, los ampliará y corregirá. En pocas palabras, reeducará su sensibilidad o gusto, le enseñará a identificar y a diferenciar los valores de su cultura estética nacional y los de las principales culturas de la humanidad, tanto en sus vidas cotidianas como en sus artes. En otras palabras se le darán a conocer las diferentes versiones culturales o continentales de la belleza y la fealdad, dramaticidad y comicidad, lo sublime y lo trivial, lo típico y lo nuevo.⁷⁹

En conjunto dichos propósitos lograrán que el alumno tome conciencia de lo que sucede en su interior al realizar una actividad manual, es decir que será capaz de explicar de manera consciente y crítica lo que siente al hacer un trabajo manual o corporal.

El taller de música fomenta en los jóvenes el gusto por la música, pero además se les permite usar y desarrollar su creatividad y su expresividad equilibrando así los contenidos del programa escolar de la institución:

Los criterios emergentes de la educación artística buscan el equilibrio entre las sensaciones (sensorial), los sentimientos (sensibilidad), los pensamientos (mente) y las fantasías (creatividad).⁸⁰

Además de brindar a los alumnos las técnicas para ejecutar algún instrumento y de manejar y aplicar adecuadamente el lenguaje musical, el taller de música ofrece conocimientos y experiencias que les permiten conocer y valorar tanto las raíces culturales como las tradiciones de su país, proporcionándole, así una visión más amplia de su realidad.

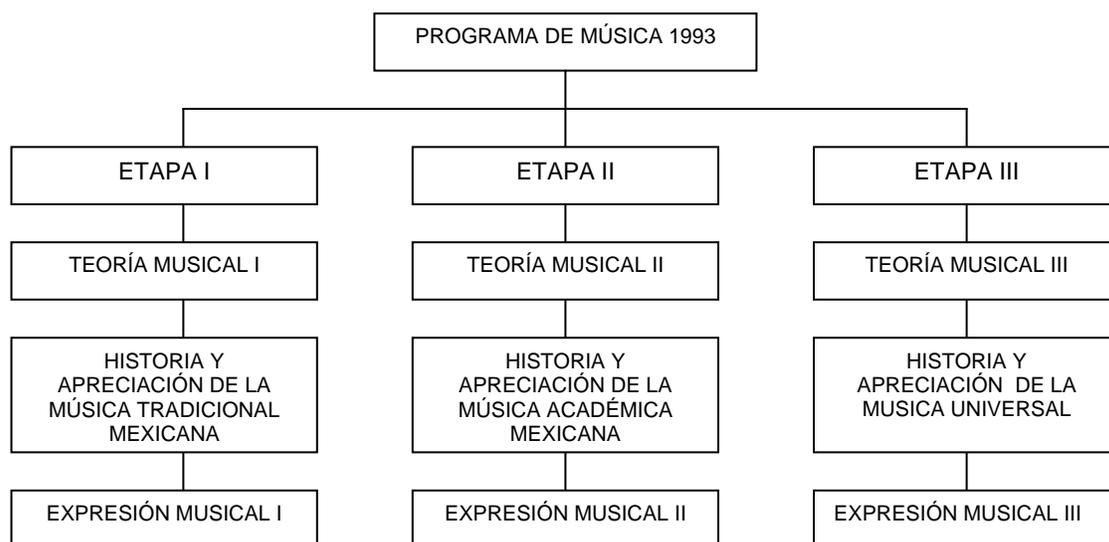
Por otro lado, también les permite expresar su realidad a través de los distintos géneros musicales, pues, como lo dice en su programa, el alumno ha de construir en primera instancia su propio instrumento conceptual para que, posteriormente, éste pueda ser usado para cubrir sus necesidades expresivas.

⁷⁹ ACHA, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México. Editorial Trillas, 2004. p. 54.

⁸⁰ Programa del taller de música. *Op Cit.*, p. 28.

En primera instancia el alumno habrá de conocer y manejar la teoría y/o técnica para después aplicarla, usándola en este caso como un medio de expresión para transmitir cosas que no podemos expresar a través del idioma. Para esto es necesario que el taller le brinde de manera gradual al alumno las herramientas teóricas y prácticas que le permitan no sólo expresarse, sino incluso desarrollar de manera integral todas sus capacidades.

En el aspecto disciplinario la propuesta del programa del taller de música se divide en tres etapas; cada etapa está compuesta por tres unidades que cubren aspectos teóricos y prácticos tal como se aprecia en el siguiente cuadro:⁸¹

La primera unidad le permitirá al alumno conocer conceptos como el sonido y lo introducirá a la comprensión del lenguaje musical escrito.

Por su parte, la segunda unidad ubicará al estudiante en el desarrollo histórico y cultural de la música tradicional mexicana, para pasar posteriormente a géneros y periodos reconocidos universalmente, dándole una visión más amplia de la que generalmente nos muestran los medios de comunicación y la mercadotecnia.

⁸¹ *Ibid.*, p. 30.

En la tercera y última unidad se introducirá al alumno de manera sistemática en la ejecución vocal e instrumental como un medio de expresión individual y colectiva, colaborando así con la formación y el desarrollo integral del estudiante.

Aunque al principio de este capítulo se menciona que este tipo de actividades no requieren de una acreditación formal dentro de la institución, es preciso señalar que el trabajo realizado en este taller sí es evaluado.

Debido a que éste es un taller y forma parte de las actividades paraescolares del Colegio de Bachilleres, la forma en que aquí se evalúa es muy distinta a la manera en que se realizan las evaluaciones del área académica, pues no se hacen a través de exámenes, ya que la forma de trabajar también cambia.

Durante el semestre el profesor, como en todas las otras materias, deberá abarcar los contenidos planteados en su programa, que en este caso abarcan aspectos relacionados con los procesos sensitivos, cognitivos, expresivos y creativos del alumno.

Aquí la teoría y práctica son una. Prácticamente se enseñan simultáneamente los aspectos teóricos y técnicos, de tal forma que el alumno pueda ser capaz de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en el taller.

En el Colegio de Bachilleres el conocimiento es visto como un proceso de construcción y por tal razón los aprendizajes en el taller de música no se dan a través de una memorización acrítica y mecánica:

El educando debe ir aprendiendo a tomar conciencia de cada paso del proceso sensitivo, mental y creativo que vayan acompañando al sensorial. Éste es el único puente capaz de unir directa y seminalmente la práctica con la teoría, el taller con el aula.⁸²

⁸² ACHA, Juan. *Op. cit.*, p. 25.

Las evaluaciones se llevan a cabo a través de “intercambios musicales” que se realizan al final de cada semestre en distintas sedes pertenecientes al Colegio de Bachilleres.

Durante estos intercambios musicales los talleres de música de los distintos planteles del Colegio se reúnen para exponer ante maestros y alumnos el trabajo realizado durante el semestre en curso.

Estos intercambios musicales se realizan con la finalidad de darle al alumno la oportunidad de expresarse y de mostrar a los compañeros y maestros de otros planteles lo que se les ha enseñado en su taller. Cabe mencionar que los talleres de música de cada plantel manejan y presentan diferentes géneros musicales que enriquecen los intercambios.

Los puntos a evaluar en un intercambio musical son de acuerdo a los niveles grupales correspondientes: primer nivel o principiantes, segundo nivel o intermedios y tercer nivel o avanzados.

Cada uno de los grupos tendrá que cubrir los contenidos expuestos en el programa del taller de música de acuerdo al nivel que le corresponda.

Durante el semestre el profesor deberá cubrir los aspectos teóricos y prácticos planteados en su programa, pues casi al finalizar dicho semestre, él y los participantes de su taller serán evaluados.

Algunos de los elementos generales que se evalúan en un intercambio musical son:⁸³

⁸³ Programa de música. *Op. cit.*, 31-39p.

Nota: La información que aquí se muestra fue complementada por el profesor del taller de música del plantel 04 Culhuacán del Colegio de Bachilleres.

- En cuanto a la teoría musical el alumno deberá conocer el lenguaje musical, por lo que será necesario enseñarles a comprender e interpretar algunos conceptos y símbolos musicales como el pentagrama, los valores de nota, el tiempo, las claves musicales, el ritmo, entre muchos otros.
- En cuanto a la historia y apreciación de la música mexicana y universal, el alumno deberá conocer los elementos básicos de las raíces culturales de su país y el extranjero tales como: autores, fechas y hechos históricos que han influenciado a la música hasta nuestra época.
- En lo que se refiere a la expresión musical, el alumno pone a prueba la teoría en la práctica al ejecutar instrumentos musicales y vocales en forma individual y/o grupal por lo que la ejecución de la técnica instrumental también es un punto a evaluar.

Para lograr esto, es necesario que el educador, al igual que el agricultor, se esmere en el cuidado y se involucre en el proceso de formación y crecimiento de sus respectivas semillas. Por tal razón también se realizan evaluaciones docentes. En ellas se verifica si el docente cuenta con los conocimientos mínimos requeridos para cumplir los objetivos del programa del taller de música.

Para llevar a cabo dicha evaluación, el profesor presentará un programa de trabajo semestral que deberá contener estructuras, estrategias y mecanismos de trabajo así como formas de evaluación que son las que durante el semestre le ayudarán a alcanzar los objetivos del taller. El profesor también habrá de incluir un calendario con las actividades que realizará durante el semestre.

En este programa de trabajo también se incluyen los arreglos musicales de cada uno de los instrumentos y de los temas a presentar de acuerdo a la especialidad o género musical que maneje el docente, ya que dichos arreglos son tomados en cuenta en su evaluación.

Tal como se mencionó al principio de este capítulo, las evaluaciones realizadas en el área paraescolar no tiene nada que ver con las evaluaciones cuantitativas que se realizan en el área académica. Sin embargo, eso no significa que por ser una evaluación básicamente cualitativa sea menos válida o valiosa que la segunda.

Lo que pretende la educación artística es desarrollar en primera instancia de manera integral la capacidad cognitiva, sensitiva, afectiva, creativa y crítica de los educandos así como el desarrollo y la comprensión de símbolos lingüísticos. Una educación integral por tanto cubrirá tales aspectos:

Lo que se debe educar en el alumno integral es su sensorialidad o los cinco sentidos, su sensibilidad, su mente y su creatividad [...] y debe ser instruido en el manejo, ante todo, de materiales, herramientas y procedimientos manuales o corporales específicos de cada género.⁸⁴

Hay que rescatar lo que nos constituye y define como seres humanos, la creatividad y la expresión nos encaminan hacia el proceso de humanización. El arte contiene una buena dosis de ambos elementos y por tal razón el taller de música del Colegio de Bachilleres al comprender y rescatar ello se presenta como una opción viable para iniciar y acompañar a los jóvenes en su proceso de humanización.

Para Comenio el hombre tenía que ser formado para la humanidad y la etapa ideal para esto es la juventud, pues es justo en esta etapa donde se encuentra más apto para su formación:

Para que el hombre pudiese formarse para la Humanidad se le otorgaron los años de la juventud, en los que inhábil para otras cosas fuera tan sólo apto para su formación.⁸⁵

Ésta es una etapa de suma importancia para el desarrollo y formación intelectual, espiritual y psicomotriz de los seres humanos, pues los jóvenes se encuentran prácticamente en la recta final de su crecimiento, es por así decirlo nuestra oportunidad como formadores de hombres de encaminarlos hacia un camino de conocimientos y de bienestar tanto personal como colectivo:

⁸⁴ ACHA, Juan. *Op. cit.*, p. 27.

⁸⁵ Comenio. *Op. cit.*, p. 25.

Los adolescentes de dieciocho ya instruidos en el conocimiento de lenguas y artes, son parecidos a los árboles cubiertos de flores por todas partes, ofreciendo con ellas un agradable espectáculo a la vista y un gratísimo olor al olfato y prometiendo al paladar frutos seguros.⁸⁶

Comenio encuentra similitudes entre los chicos bien instruidos y los árboles cubiertos de flores. Esto es porque en los jóvenes bien instruidos podemos depositar nuestras esperanzas para tener un mundo mejor. En sus manos está el presente y el futuro de una nación del mismo modo que el árbol con flores promete al paladar frutos seguros.

Los talleres artístico-culturales pertenecientes al área Paraescolar del Colegio de Bachilleres no se presentan curricularmente como educación artística, sin embargo les ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar su mente, su sensorialidad, su sensibilidad y su creatividad a través de una formación integral.

Por su parte el taller de música les enseña a los alumnos a apreciar la música desde otra perspectiva, mostrándoles que el mundo no siempre es lo que dicen que es o lo que parece ser. Los incita a ir más allá, a no conformarse con una primera y única impresión.

Por otro lado, al desarrollar su creatividad, el alumno será capaz de darse cuenta de que un problema puede resolverse de diferentes maneras y que todo depende de la creatividad que cada uno de nosotros tenga y de la perspectiva que tengamos del mundo y de nosotros mismos.

Hasta aquí hemos mostrado que los contenidos del programa del taller de música del Colegio de Bachilleres cumplen con los requisitos mínimos que nos permiten asegurar que lo que se enseña y se aprende en el taller de música puede ser considerado como Educación Artística dentro del plano escolar.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 161.

Sin embargo, tanto la institución como su población no se han podido escapar a los efectos del mundo en el que estamos viviendo y a pesar de que en este caso el programa del taller de música ha mostrado que sus contenidos favorecen la formación integral de sus alumnos, existen algunos padres de familia, alumnos e incluso maestros que consideran que el asistir a estos talleres es una pérdida de tiempo o un simple pasatiempo.

Por tal motivo la asistencia a este taller (que ya de hecho es poca) ha ido disminuyendo. Esto se debe probablemente en parte a la falta de difusión de las actividades del área paraescolar o porque el apoyo por parte del área académica no es suficiente.

Incluso puede ser que los medios de comunicación masiva sean otra posible causa, pues se encargan de saturar a los jóvenes con información que les hace minimizar e incluso menospreciar la cultura musical del país, al pensar que la “música” que presentan estos medios es arte y por tanto es más valiosa que la que les puede ofrecer en este caso un taller de música.

Por esta razón considero que es importante que se le dé a la educación artística o en este caso a los talleres del área paraescolar y, específicamente, al taller de música, la seriedad y el lugar que les corresponde dentro de esta institución en el plano educativo, académico y curricular.

No sirve de mucho hablar de la importancia de una educación artística como parte de una educación integral si se le sigue considerando como una actividad que no es indispensable y que sólo es para pasar el rato, o menos aun, si ésta es destinada a unos cuantos privilegiados.

Por todas las razones expuestas, resulta interesante y esperanzador el hecho de que en instituciones como el Colegio de Bachilleres existan áreas artísticas y culturales; que a pesar de no ser consideradas como una de sus prioridades les

permitan a los jóvenes desarrollar sus capacidades cognitivas, críticas, sensitivas, expresivas y creativas al ofrecerles de manera opcional a unos cuantos afortunados una formación integral. Y como bien lo dice el lema de esta institución “La educación integral hace la diferencia”.

4.2. La estudiantina

Para poder hablar de la estudiantina como educación artística primero será necesario conocer su historia y definirla como concepto y como género musical y cultural.⁸⁷

Una estudiantina es un grupo musical conformado por estudiantes de una institución educativa que tiene como objetivo conservar la tradición musical y cultural más representativa del siglo XVIII en Europa (Francia, Italia y España).

Este tipo de música se tocaba en las cortes reales y se caracterizó en sus inicios por la danza del pandero y el uso de instrumentos como el violín, el laúd, el contrabajo, el tamborín y el clavecín.

Los músicos de la época solían efectuar cantos en forma de coplas y salían por las callejuelas de las ciudades pregonando cantos de amor y de alegría con picardía. Se les daba el nombre de tunantes porque eran estudiantes atrevidos e impertinentes, pero también destacaba su caballerosidad y su camaradería. Generalmente pertenecían a la clase media.

La primera estudiantina surge en España a mitad del siglo XVIII y llevó el nombre de “Estudiantina canaria”. Este grupo representaba a la universidad de Valladolid, que comprendía a las siete islas canarias.

Generalmente una estudiantina estaba conformada por más de veinte estudiantes que pertenecían principalmente a las academias de filosofía, leyes, arte y ciencias (medicina, astronomía). Cuando este grupo de músicos estaba integrado por menos de cinco estudiantes se les daba el nombre de tunos o pregoneros.

Este grupo de músicos utilizaba una vestimenta muy particular, pues consistía en un par de mallas, casacas, botines, capas, sombreros, plumas de avestruz y ribetes. Además sobre las casacas portaban una banda cruzada denominada beca y cumplía con la función de identificarlos, pues en ella se encontraba el escudo o emblema de la institución a la que pertenecían.

Las capas que portaban, se decoraban con listones de colores de la época (blanco, amarillo y rojo), que representaban a la paz, a la sabiduría y al amor. También cargaban con una bota de cuero donde llevaban vino. Como dato curioso, a un costado a manera de prendedor usaban un cubierto y una cuchara que siempre estaban listos para ser usados, ya que su canto era gratificado con comida, vino y/o rosetones. Los rosetones eran hechos por las jóvenes afortunadas que recibían las serenatas y simbolizan el amor y el agradecimiento de la joven.

Este grupo se distinguía por cargar un estandarte, que era un símbolo de distinción, pues éste indicaba el lugar de procedencia del grupo y la institución a la que representaban. Además los acompañaba un farol que iluminaba el camino de los tunantes y anunciaba su llegada o su paso por las callejuelas. Las estudiantinas contaban con mascotas y generalmente eran alebriges o animales domésticos como gatos, perros, patos, halcones, águilas, etcétera.

Dentro de las estudiantinas existían jerarquías: el primer lugar lo ocupaba el becario mayor, le seguían los becarios, posteriormente el pardillo o novato, el pregonero y por último el bufón.

⁸⁷ La información aquí presentada fue proporcionada por el profesor Manuel Alfaro del taller de música del

Este género se adoptó en México a partir de los años 50's. La primera estudiantina surge en la universidad de Querétaro en 1950. En nuestro país el género de estudiantina se distinguió por incluir canciones mexicanas en forma de coplas dedicadas a la mujer. Además se incluyeron algunos instrumentos como la vihuela, el guitarrón y la jarana.

Actualmente el género de estudiantina en México se ha ido desvirtuando. Ya no están conformadas sólo por estudiantes, ni tampoco representan a una institución educativa necesariamente. De hecho las estudiantinas ahora están más relacionadas con las festividades religiosas y se le da muy poca importancia a la calidad musical.

Sin embargo, hay algunas estudiantinas que aún conservan la tradición. Una estudiantina tradicional en la actualidad maneja musicalmente hablando el género andaluz (pasos dobles y mazurcas) y el género mexicano (valeses y corridos).

Dentro de los instrumentos típicos de una estudiantina tradicional podemos encontrar instrumentos de cuerda como: guitarras, mandolinas, laúdes, mandurrias, vihuelas, tricordios, jaranas, violines, guitarrón y contrabajo; de fuelle como: el acordeón y el bandoneón; y de percusión como: claves, panderos, panderetas, castañuelas, cascabeles, tamborines, campanas chinas e incluso utensilios de cocina.

Actualmente se siguen conservando algunas tradiciones, como el uso de estandartes, la cuchara y el cubierto, los uniformes, el uso de mascotas (aunque ahora son de peluche generalmente), el uso de rosetones y listones, sólo que ahora estos últimos son siete y cada color como antaño simboliza o representa alguna virtud o valor: el rojo simboliza el amor, el blanco la paz, el naranja la camaradería, la unión y la lealtad, el verde es la esperanza, el azul representa a

la libertad, el morado es símbolo de gallardía y el amarillo es el color de la sabiduría.

El lema de tunas y estudiantinas se resume en la frase “AUPA” que significa unión, lealtad, servicio y camaradería.

4.3. La estudiantina como educación artística

Actualmente estamos sumergidos en el mundo de la tecnología, de la eficacia y la productividad y todo ha comenzado a girar en torno a ello; incluso la educación y la escuela no han podido escapar a ello. Se ha fomentado el individualismo, la competitividad y la mecanización:

Los programas de nuestras escuelas, y en general la educación, se apoyan en las habilidades del hemisferio cerebral izquierdo... Hemos programado escuela para medio niño, estamos educando medio hombre, estamos dejando algo importante en el camino, medio cerebro.⁸⁸

Esto realmente es lamentable y alarmante, pues al eliminar nuestra capacidad para expresar, se estaría anulando nuestra capacidad de comunicar y a su vez la de socializar. La existencia del lenguaje no tendría razón de ser, por lo que seguramente comenzaríamos a aniquilarnos unos a otros.

Por ello es necesario que existan alternativas educativas que nos permitan rescatar nuestra capacidad para expresar, para transformar, para crear, para socializar y para trabajar en equipo.

La música como educación artística escolar busca desarrollar en los estudiantes el gusto por esta disciplina, pero además pretende crear en ellos una conciencia

⁸⁸ SEFCHOVICH, Galia. *Op. cit.*, p. 23.

crítica, artística, social y cultural al desarrollar su sensorialidad, su sensibilidad, su mente y su creatividad.

Por su parte el taller de música del plantel 04 Culhuacán del Colegio de Bachilleres, a través de su estudiantina, ofrece a sus alumnos una educación que cubre los objetivos básicos de una educación artística y los introduce en un ambiente que les permite conocer diferentes culturas y tradiciones, así como nuevas formas de pensamiento y de expresión.

No hace falta ser artista para expresar o crear algo. Todas las cosas en la vida tienen una forma y contenido. La importancia no radica en el qué sino en el cómo se hacen o dicen las cosas y esto implica ya una metodología racional del trabajo.

Las manifestaciones artísticas como procesos de producción están relacionadas al ámbito vivencial, es decir que tiene que ver con lo cotidiano de la vida y con la posición que adoptamos ante ella.

Basándonos en lo antes mencionado, podríamos considerar por el momento a la estudiantina como una manifestación artística que le permite a sus integrantes expresar sentimientos y pensamientos a través del lenguaje musical.

Si prestamos más atención a todo lo que encierra la estudiantina, como género y como tradición musical, podremos ver que en ella se encuentran implícitos, a manera de simbolismos, una serie de elementos que le permiten a sus integrantes alcanzar los objetivos planteados por la educación artística.

Sin embargo, es necesario aclarar que no en todas las estudiantinas lamentablemente podemos encontrar estas cualidades. Esto se debe a que el género se ha ido desvirtuando y muy pocas conservan las tradiciones básicas.

La estudiantina “La Colegiala 04 Culhuacán” es un grupo que pertenece al taller de música del área Paraescolar del plantel 04 Culhuacán del Colegio de Bachilleres y es una de las pocas estudiantinas tradicionales que existen en la actualidad y que alberga valores que resultan necesarios para convivir y sobrevivir dentro de una sociedad como la nuestra.

Esta estudiantina fue fundada el 5 de septiembre de 1973, bajo la dirección de los profesores Arturo Fonseca Montes y Salvador Guerra Olalde. Se creó con la intención de cumplir con el compromiso de educar integralmente a los estudiantes de nivel medio superior con actividades culturales.

En 1975 adquiere su nombramiento oficial bajo la dirección del Profesor Adolfo Lugo Reyes con registro: COLEGIALA 04 CULHUACÁN 759786-SEP/CBEM; ante la SEP, UNAM, UAM, INBA y CONACULTA, convirtiéndose en la primera estudiantina tradicional del Colegio de Bachilleres.

En el año de 1982, La Estudiantina La Colegiala 04 Culhuacán adquiere reconocimiento ante la ANUIES e INBA por presentar géneros propios tradicionales, tales como música antigua española y árabe.

Por decreto oficial, el sistema de educación artística del Colegio de Bachilleres se descentraliza del estado, formando así el Área Paraescolar del Colegio de Bachilleres en 1989. El cambio originó que la estudiantina adquiriera un nuevo registro ante la SEP y hacienda: 758789-JFL-HDFO-089/3504.

Desde 1992 la estudiantina es dirigida por el profesor Manuel Alfaro Nicolao. En 1993, dentro de la Estudiantina “La Colegiala 04 Culhuacán” se crea la Estudiantina Ensamble Mexicano, cuyo el objetivo consiste en difundir música más tradicional. Esto implica el uso de otro tipo de recursos tanto en la instrumentación como en la logística.

La misión de la Estudiantina “La Colegiala 04 Culhuacán” es preservar y difundir la música mexicana y española dentro del género de estudiantinas así como enseñar y elaborar técnicas instrumentales generales para los estudiantes del nivel medio superior.

Este grupo le permite conocer a sus integrantes los géneros de la música universal, pero siempre inclinándose más hacia los géneros de la música popular mexicana y española, proporcionándoles a los jóvenes, entre otras cosas, las bases históricas que propiciaron los cambios en la cultura musical de nuestro país.

Para que los alumnos puedan ingresar a la estudiantina, primero es necesario que se inscriban al taller de música del plantel 04 del Colegio de Bachilleres y asistir regularmente a las clases, ya que en éstas se les darán los fundamentos teóricos y técnicos básicos del lenguaje musical y de la ejecución instrumental.

En este plantel se ha manejado el género de las estudiantinas prácticamente desde sus orígenes. Esto se debe a que la estudiantina incluye dentro de su repertorio música mexicana (valeses y corridos) y música española (pasos dobles y mazurcas), que cubren los lineamientos establecidos en el programa del taller de música del Colegio de Bachilleres, el cual hace hincapié en la enseñanza de la música mexicana.

Dentro de la estudiantina los jóvenes se dan cuenta de que además de la música comercial, que promueven generalmente los medios de comunicación, existe otro tipo de música que es poco difundida, pero no menos importante o interesante. Lo que les permite tener un punto de referencia para comparar, apreciar y valorar otros géneros musicales.

Esto les permite ver que en la mayoría de los casos la música no comercial y poco difundida resulta ser de mejor calidad que la que es difundida por los medios de

comunicación masiva, pues generalmente este tipo de música es un mero producto de la mercadotecnia.

Al mostrarle al alumno tanto la música mexicana como la universal, a través de la estudiantina se le está dotando de conocimientos generales sobre la música, que le permitirán conocer las tradiciones y la cultura de los pueblos de su nación y la de otras zonas del mundo así como la forma en que éstas han influido en la cultura musical de nuestro país.

En cuanto a la instrumentación, esta estudiantina maneja instrumentos tradicionales propios de su género, que van desde los instrumentos de cuerda como guitarras, mandolinas, jaranas, violines y contrabajo; hasta los de fuelle como el acordeón, y los de percusión como las claves, los panderos, las panderetas, las castañuelas, los cascabeles, las campanas chinas y, en ocasiones, algunos utensilios de cocina.

Como podemos apreciar, faltan algunos instrumentos,, pero esto depende del gusto y de la habilidad desarrollada por los jóvenes para ejecutar dichos instrumentos o bien se debe a que ni los jóvenes ni el taller pueden adquirir dichos instrumentos por falta de recursos económicos.

Para que los jóvenes puedan ejecutar estos instrumentos es necesario que desarrollen habilidades y destrezas manuales o técnicas, pero sobre todo se requiere que utilicen sus capacidades cognitivas y sensitivas, ya que éstas son las que les permitirán comprender, interpretar y aplicar el lenguaje musical en la teoría y en la práctica.

Enseñar y aprender a tocar cualquiera de los instrumentos que aquí he mencionado no es cosa fácil. Se necesita paciencia, esfuerzo, constancia, dedicación y mucha práctica, pero sobre todo se requiere de disposición, respeto y tolerancia para trabajar en equipo.

La integración aquí es un punto importante. Por tal razón en el taller de música y por tanto en la estudiantina existe un buen ambiente de trabajo, aquí se fomenta ante todo el respeto hacia los demás y hacia su trabajo. También prevalece un ambiente de confianza que le permite a los jóvenes crear y expresarse libremente sin temor a la burla o al rechazo.

Esto es lo que le ha permitido a sus integrantes expresar lo que sienten y piensan, pero además les ha ayudado a tener confianza en ellos mismos mostrándoles que son capaces de crear y de realizar cosas que no sabían que podían hacer. La estudiantina le permite a los jóvenes tener otra perspectiva y gusto musical, ampliando su visión sobre el mismo y sobre todo lo que les rodea.

Dentro de los lemas y tradiciones que se manejan en esta estudiantina están los que se relacionan con valores como la tolerancia, el respeto, la unión y el trabajo en equipo.

Los jóvenes que han integrado y que integran actualmente la estudiantina del Plantel 04 Culhuacán generalmente entran sin tener ningún conocimiento teórico o técnico sobre la música, es decir que prácticamente lo que saben lo han descubierto y aprendido en la estudiantina a través del taller de música. Lo que significa que en el plano escolar no es necesario ser un virtuoso o un superdotado para realizar una actividad artística o cultural. Cualquier alumno puede integrarse a este grupo si así lo desea.

El pertenecer a esta estudiantina puede llegar a ser divertido, sin embargo la diversión no es el objetivo primordial de ésta. El alumno, como integrante de la estudiantina, debe ser capaz de crear en sí mismo a través del taller de música una consciencia social, crítica y reflexiva. Aquí interesa mucho la autonomía del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque él construirá su propio conocimiento con ayuda del profesor.

Cabe mencionar que en este caso el proceso de enseñanza aprendizaje en la estudiantina no sólo involucra a su director musical, debido a que las estrategias didácticas utilizadas, la forma en que se trabaja y la dinámica grupal en sí, hacen necesaria la participación de sus integrantes para alcanzar sus objetivos.

La cantidad de alumnos que conforman este grupo, y que asisten al taller de música, es variable, pero generalmente oscila entre quince y veinte alumnos por semestre, aproximadamente y por eso puede denominarse como estudiantina. Recordemos que si la cantidad disminuye entonces el grupo por tradición se convertiría prácticamente en una tuna, por eso es importante que semestre con semestre se integren más alumnos.

Uno de los objetivos primordiales de esta estudiantina es la integración. La calidad de los aprendizajes y la aplicación práctica de estos depende de la forma en que los jóvenes se integren con sus compañeros.

Esta estudiantina tiene una larga historia y a pesar de que sus integrantes no pertenecen a una escuela de música siempre se ha caracterizado por presentar música tradicional de calidad.

“La Colegiala 04 Culhuacán” es una estudiantina que desde sus inicios ha sido muy activa. Esta agrupación musical ha tenido presentaciones en el exterior y en el interior de la república desde su fundación, pero actualmente sus participaciones se han concentrado en las distintas delegaciones del Distrito Federal por falta de apoyo económico.

El hecho de que la estudiantina tenga presentaciones fuera de la institución representa para sus integrantes un gran incentivo, pues de esta manera se difunde su trabajo al poner en práctica lo aprendido. Al mismo tiempo desarrolla en sus integrantes un alto sentido de responsabilidad y compromiso al representar

a su institución en lugares como el Zócalo capitalino y otros foros ubicados dentro del D. F.

La estudiantina, como se puede ver, es un medio que le permite a los jóvenes crear y expresarse a través del lenguaje musical además de fomentar en ellos el gusto por la música. A través de este grupo, se crean y se fomentan en sus integrantes hábitos de conducta moral, social y cívica que les ayudarán a desenvolverse y actuar responsablemente en su medio social, laboral y familiar.

De esta manera la estudiantina también cumple con una función social y por tanto educativa al modificar positivamente en la mayoría de los casos la conducta de sus integrantes, además de aportarles elementos que favorecen su formación integral.

4.4. Mi experiencia formativa en la estudiantina

Yo ingresé al Plantel 04 Culhuacán del Colegio de Bachilleres en 1997, cuando tenía 16 años. En ese mismo año, después de haber asistido a una presentación donde se promovían los talleres del Área Paraescolar, decidí inscribirme al taller de música, pues siempre había tenido la inquietud de aprender a tocar un instrumento musical, pero hasta el momento no había tenido muy buenas experiencias.

En la presentación de promoción del taller de música, se presentaron dos grupos: uno de música tradicional mexicana que pertenecía al turno matutino y una estudiantina del turno vespertino que llevaba el nombre de "La Colegiala 04 Culhuacán".

Dentro de su repertorio había canciones que yo jamás había escuchado en la radio o en el televisor, sin embargo me gustaron mucho.

Dicen que la primera impresión jamás se olvida y en este caso así fue. Desde el momento que entré al taller de música a pedir informes me sentí en confianza, era como si los compañeros y el mismo maestro me conocieran de años y esto por supuesto me alentó a inscribirme.

En las tardes yo tenía tiempo libre, ya que estudiaba por las mañanas y por eso decidí entrar a la estudiantina. Lo que más me llamó la atención fue la alegría que el grupo transmitía al tocar, además de que el tipo de canciones que presentaron fue de mi agrado. En apariencia se veía que lo que hacían era fácil y divertido y esto me hizo pensar que yo podría hacer lo mismo si me inscribía a ese taller.

Comparado con el tamaño de los otros salones, el taller de música era mucho más pequeño. En ese semestre recuerdo que en el taller éramos de 30 a 40 alumnos aproximadamente y la mayoría asistíamos con regularidad a pesar de que la asistencia no era obligatoria.

El taller ya contaba con un grupo base conformado en ese momento por unos diez alumnos y éstos eran los que integraban la estudiantina, debido a que eran más avanzados.

Este grupo fue fundamental para que mis compañeros y yo pudiéramos integrarnos a la estudiantina, ya que el simple hecho de verlos tocar nos motivaba a seguir aprendiendo.

Recuerdo que esperaba ansiosa el momento para ir a mis clases de música, pues, a diferencia de algunas otras materias, ésta no me era tediosa ni aburrida. Las clases eran muy diferentes a las que estaba acostumbrada.

El maestro era muy ameno y sus clases muy dinámicas. Nuestras opiniones e inquietudes eran tomadas en cuenta y esto nos alentaba para seguir participando.

El ambiente de confianza que se generaba en este taller nos permitía externar nuestras dudas sin temor a las burlas, a diferencia de algunas otras donde el maestro se la pasaba hablando y hasta daba miedo preguntar.

Algunos de nosotros (me incluyo) éramos más tímidos para exteriorizar nuestras dudas frente al maestro. Sin embargo, los compañeros más avanzados siempre estaban dispuestos a ayudarnos y enseñarnos lo que ellos habían aprendido. Ante todo lo que prevalecía en este grupo era el respeto hacía el esfuerzo y el trabajo de todos. Con el tiempo, poco a poco, comprendí que estaba ahí para aprender, me di cuenta que era válido tener dudas y que además podía preguntar sin temor a la burla.

La forma de trabajar y el compañerismo que se daba en el taller eran muy distintos a la forma en que se trabajaba con los compañeros del área académica. En el salón de clases, generalmente, como alumnos, estamos expuestos a burlas y por temor a éstas casi siempre nos quedamos con las dudas. Por otra parte, si necesitas la ayuda de algún compañero, éste, generalmente, se muestra renuente a compartir lo que sabe debido al individualismo y al ambiente de competitividad que se genera en los salones.

Durante las primeras semanas recuerdo que vimos algunos de los conceptos, signos y símbolos que se manejan en el lenguaje musical y se nos daban algunos ejemplos de su aplicación. Era como si se nos estuviera enseñando de nuevo a escribir y a leer.

En la estudiantina se ejecutaban varios instrumentos y sus integrantes tenían la oportunidad de manejar uno o varios instrumentos de acuerdo a sus habilidades; pero, obviamente, por la cantidad de alumnos y por falta de tiempo, no se nos podían enseñar todos al mismo tiempo.

El instrumento que más llamó mi atención fue la guitarra y mi meta en ese momento era aprender a tocar lo antes posible para poder asistir a los eventos en los que participaba la estudiantina. Esto no fue tan sencillo ya que tuve que aprender y dominar algunas técnicas instrumentales y vocales para conseguirlo.

He de confesar que la parte más complicada para mí fue la de la práctica, porque, además de ser la primera vez que tomaba una guitarra, no estaba acostumbrada a utilizar de forma real los conocimientos teóricos. Hasta ese momento siempre se me había pedido que memorizara conceptos y contenidos, para después repetirlos a la hora de realizar un examen, pero nunca me había detenido a razonarlo.

La música en general y el proceso para aprender a tocar un instrumento, resultaron ser muy divertidos, pero comprendí que no eran cosa de juego y si en realidad quería aprender, tenía que comprometerme a estudiar y a tomar en serio lo que se hacía en el taller.

Tuvieron que pasar algunos meses para que mis compañeros y yo pudiéramos tocar por primera vez una canción. Algunas veces llegué a sentir que nunca podría hacerlo; sin embargo, con la ayuda de los compañeros más avanzados y del profesor, después de mucha práctica, lo logré. Esto particularmente me enseñó que no debo rendirme y que las cosas que uno quiere se consiguen con trabajo y esfuerzo.

El trabajo en equipo y la imitación jugaron un papel de gran importancia en nuestro proceso de aprendizaje ya que la mayoría de nosotros aprendió a tocar gracias a ellos. Yo aprendí a tocar la guitarra observando, escuchando e imitando las técnicas y los movimientos que realizaban los compañeros que ya sabían tocar.

La afinación, el ritmo, el tiempo y la armonía son elementos imprescindibles en la música por tal razón el oído, la memoria y la lógica, juegan un importante papel.

Por ejemplo, para poder imitar un sonido primero fue necesario escuchar el sonido para asimilarlo y después memorizarlo, “en lugar de la vista, opera aquí el oído para llevar a cabo la autocrítica y la evaluación de lo que se está tocando.”⁸⁹

Nosotros escuchábamos y memorizábamos las melodías de las canciones que tocaban los compañeros más avanzados y tratábamos de imitar los sonidos que emitían sus instrumentos y sus voces. Como equipo nos apoyábamos unos a otros. Los que éramos principiantes nos apoyábamos en el grupo más avanzado y generalmente eran ellos los que nos corregían e incluso nos pasaban algunos tips, con el fin de ayudarnos a mejorar nuestras técnicas.

Aunque en un principio no todos nos llevábamos bien, aprendimos a trabajar en equipo y a tolerarnos unos a otros y poco a poco nos fuimos integrando, al darnos cuenta que todos teníamos algo en común: el gusto por la música y las ganas de aprender.

El profesor de música nos había comentado desde un principio que al inscribirnos a su taller prácticamente nos convertiríamos en integrantes de una estudiantina y que, por tanto, todo lo que se nos enseñara en él, sería con el fin de conocer y de manejar el género musical con el que ahí se trabajaba para que, finalmente, nos integráramos a “La Colegiala 04 Culhuacán”.

Esto provocó que algunos compañeros fueran desertando del taller, ya que querían aprender a tocar la música que estaba de moda y nada más. Aunque las técnicas se centraban más en la música tradicional mexicana y española, también se nos daban las técnicas básicas para manejar cualquier género musical; es decir, en ningún momento el hecho de trabajar con este tipo de música nos limitó para aprender o para dominar cualquier otro género musical.

⁸⁹ ACHA, Juan. *Op. cit.*, p. 135.

Los que decidimos quedarnos tuvimos la oportunidad de conocer otro tipo de música y aprendimos otras técnicas musicales, pero, además, aprendimos a valorar nuestras raíces y nuestras tradiciones culturales.

Una vez que ya casi dominábamos las técnicas para ejecutar nuestros instrumentos, comenzamos a trabajar con el repertorio de canciones de la estudiantina, ya que la meta era formar parte de este grupo. Mis compañeros y yo tuvimos que aprendernos las letras, las melodías y las notas musicales de las canciones que formaban parte de su repertorio y, con el tiempo, fuimos conociendo la historia, los valores y las tradiciones de este grupo y las características del género musical que ahí se manejaba.

Aunque aquí se memorizaba debo mencionar que en la estudiantina ésta no se dio como un proceso mecánico, sino como un trabajo consciente y racional en donde intervenía la mente, la sensibilidad y los sentidos.

Las estudiantinas se caracterizan por expresarse a través del canto y de la música instrumental. Por tal razón, los integrantes de esta estudiantina tocaban y cantaban al mismo tiempo. Yo admiraba eso porque esto complicaba, cada vez más, el proceso.

Cada día se requería de un mayor esfuerzo mental y físico, porque, si deseábamos participar con ellos y pertenecer a la estudiantina, teníamos que trabajar más. La coordinación de la voz con la ejecución de un instrumento incrementa a nivel cognitivo; el alto grado de dificultad que esto implica, obliga a trabajar a los dos hemisferios cerebrales.

Mi primer semestre en el taller de música fue duro, debido a que tuve que asimilar y aprender cosas que eran totalmente nuevas para mí y cuando pensé que ya habíamos terminado, el director de la estudiantina nos informó que lo que seguía

ahora era presentar nuestro trabajo en público como parte de la evaluación final del taller de música, antes de que concluyera el semestre.

Esto causó en mí y en mis compañeros emoción, pero al mismo tiempo miedo. Ahora tendríamos que enfrentar y superar nuestros temores para poder presentarnos y expresarnos frente a gente que no conocíamos.

La primera vez que me presenté en público con la estudiantina fue en la Biblioteca del plantel 03 Iztacalco, del Colegio de Bachilleres, dentro de las Jornadas musicales del semestre 97-A, que con el tiempo fueron sustituidas por lo que actualmente se conoce dentro de esta institución como Intercambios musicales.

A las Jornadas musicales asistían los grupos de los talleres de música de los distintos planteles para ser evaluados. En este evento los grupos presentaban diferentes géneros musicales.

Cuando nos tocó el turno de pasar, yo estaba muy nerviosa, al igual que mis otros compañeros y pensé que no iba a poder cantar ni tocar. Sin embargo la seguridad que mostraban los compañeros que ya tenían más experiencia en la estudiantina hizo que tuviera más confianza en mí y en mis compañeros. Al final de nuestra presentación me di cuenta de lo importante que era trabajar en equipo.

Esta primera experiencia me permitió ver a través de la ejecución de un instrumento que yo era capaz de hacer las cosas si me lo proponía, aunque fueran complicadas. Me ayudó a fortalecer mi autoestima y la confianza en mí misma, pero sobre todo, con el tiempo, logré vencer mi timidez y pude expresar con mayor facilidad lo que pensaba.

La estudiantina fomentó en mí el gusto por la música tradicional de mi país y me hizo tomar una actitud más consciente al momento de escuchar música. Descubrí que para tocar y cantar la música de “pueblito” como algunos la llaman

despectivamente, es necesario dominar varias técnicas, pues la ejecución de los ritmos y melodías de este tipo de música es complicada aunque se oye fácil.

Esto es algo que yo sola probablemente no hubiera descubierto nunca, porque la mayoría de las veces uno se deja llevar inconscientemente por los prejuicios y por lo que dicen las mayorías. En este sentido, la estudiantina me permitió desarrollar un criterio más propio, me mostró a través de la música que la riqueza está en la diversidad. Aprendí que cuando uno conoce más cosas tiene más oportunidades para escoger, para decidir y para actuar.

En el siguiente semestre me propuse mejorar mi técnica y se presentaron varias oportunidades para seguir practicando. “La Colegiala 04 Culhuacán” había recibido algunas invitaciones para participar en algunos eventos culturales dentro y fuera de la institución. Y después de haber trabajado durante un semestre ya podía al fin integrarme formalmente a la estudiantina.

Yo siempre quise formar parte de la estudiantina, pero no me había percatado de que esto implicaba más trabajo y compromiso. Esta estudiantina representaba en presentaciones oficiales y externas a la institución a la que pertenecíamos y de alguna manera esto nos impulsaba a dejar en alto el nombre de nuestra institución. Por tal motivo nos esforzábamos por presentar un trabajo de buena calidad.

Como estudiantina, teníamos la misión de preservar y difundir la música y las tradiciones de este género. Por ello era importante que siguiéramos aprendiendo y practicando. En mi caso todo esto desarrolló en mí un alto sentido de responsabilidad y compromiso.

De alguna manera la estudiantina hizo que me volviera más disciplinada, organizada y productiva, pues además de cumplir con las tareas del área

académica, ahora también tenía que organizar mi tiempo y mis actividades para poder cumplir con las que me correspondían como integrante de la estudiantina.

Aunque nuestras presentaciones con la estudiantina no eran remuneradas económicamente, fueron muy gratificantes. Considero que este tipo de experiencias influyeron de manera positiva en mi formación académica y personal.

Las experiencias que tuve dentro de la estudiantina me permitieron crecer como persona al ayudarme a vencer mis miedos y descubrir y desarrollar poco a poco mi capacidad para crear, para expresar y para conocer.

Mi punto de vista respecto al arte, la música, el mundo y lo que en él acontece es muy diferente al que tenía cuando recién ingresé a la estudiantina. Esto es porque considero que “La Colegiala” me permitió, a través de la música, ver y valorar el mundo desde diferentes perspectivas y de una manera más consciente y crítica.

Mi estancia formal dentro de la estudiantina fue de cuatro años, sin embargo actualmente aun soy integrante de ésta, pero en un plano más informal, ya que, de manera eventual, sigo participando. Esto me ha permitido observar ahora desde afuera la forma en que la educación artística y, en este caso la estudiantina, y la música logran influir en la formación de los jóvenes.

Durante diez años he visto pasar por la estudiantina a varias generaciones y he presenciando en muchas ocasiones los cambios radicales que muchos de los integrantes experimentan a su paso por el taller de música, los cuales generalmente se ven reflejados en su conducta de manera positiva.

Aunque el arte por sí mismo no hace que la gente se vuelva buena o perfecta, sí es un elemento que puede motivar la mente y sensibilizar en este caso tanto al aprendiz como al espectador.

Uno de los cambios que he observado con más frecuencia en los integrantes de la estudiantina está muy relacionado con la cultura y con la identidad nacional. El transmitir y perpetuar la cultura de nuestro pueblo son parte de los objetivos que esta estudiantina se ha planteado.

La mayoría de los jóvenes que ingresan a la estudiantina creen y afirman que la música que presentan los medios de comunicación masiva es arte y por tanto es lo “máximo”. La música que difunden estos medios generalmente es cantada en inglés o bien es de baja calidad musical en la mayoría de los casos. Con el paso del tiempo, el repertorio musical de la estudiantina, le permite a los jóvenes ampliar su percepción musical.

Algunas veces el hecho de presentarles otro tipo de música los ha llevado incluso a modificar su gusto musical. En la estudiantina he conocido jóvenes que decían ser fanáticos de grupos de moda como RBD, por ejemplo, o de algunos otros grupos que como productos de la mercadotecnia sólo se encargan de estereotipar a las personas y de menospreciar en muchas ocasiones nuestra cultura.

Sin embargo, una vez que estos jóvenes se integran a la estudiantina y conocen otros tipos de música, cambian radicalmente sus preferencias musicales al tener más opciones para elegir. Con el tiempo uno los puede ver tocando y cantando la música tradicional de su país por convicción y por gusto.

Esto no significa que la música extranjera sea discriminada, ya que dentro de la estudiantina sus integrantes manejan como base también la música española y en el taller se les enseñan aspectos básicos de la música universal. No obstante, dentro de este grupo, se considera que para poder valorar otras culturas e identidades primero tenemos que conocer y valorar lo nuestro. Esto a su vez les ha permitido a los jóvenes reforzar su identidad como mexicanos.

Como todos los jóvenes, los integrantes de esta estudiantina son inquietos, alegres, juguetones y algunas veces distraídos, pero, al igual que a mí, la estudiantina nos ha mostrado que la disciplina, la organización y el orden (que no deben confundirse con autoritarismo o represión) son un punto importante en cualquier proceso artístico y en cualquier área donde uno se desenvuelva ya sea la académica y/o laboral.

En este tiempo he observado que a otros jóvenes, la estudiantina les ha ayudado a modificar algunos aspectos negativos de su comportamiento social. Siempre nos ayuda a descubrir nuestras capacidades y habilidades que estaban ocultas o latentes en nosotros.

No siempre los jóvenes que ingresan a este grupo lo hacen por gusto. Una de las anécdotas que recuerdo es la de un joven que, en cierta ocasión, cometió una falta, por lo que, el director del plantel, a manera de castigo, lo envió al taller de música. El único que estaba al tanto de esto era el director de la estudiantina, pero tiempo después él mismo nos contó que había entrado a la estudiantina casi obligado. Nos parecía increíble que alguien, como él, que mostraba tanto entusiasmo al tocar, hubiera sido prácticamente obligado a asistir al taller. Al principio el chico asistía por obligación y los primeros días se mostró un tanto renuente y poco participativo, pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que tenía facilidad para la música y que además le gustaba lo que tocábamos ahí. El joven se animó y decidió aprender a tocar el bajo, convirtiéndose así en uno de los integrantes más constantes de la estudiantina. Lo que comenzó como un castigo se convirtió en una grata experiencia. Actualmente es capaz de cantar y de tocar además del bajo, la guitarra y las percusiones. De no ser por ese pequeño incidente, quizás nunca se habría enterado de lo que era capaz de hacer y nosotros nos habríamos perdido la oportunidad de tratar a un joven que resultó ser un buen instrumentista y un excelente compañero.

A veces, lamentablemente, tanto los jóvenes como los padres de familia desconocen lo que un grupo como éste puede aportarles. Por un lado, algunos padres de familia consideran que sus hijos sólo pierden el tiempo, porque consideran que la estudiantina es una especie de club social y, por el otro, hay jóvenes que están tan influenciados por los medios de comunicación que prefieren quedarse con esa sola percepción.

Lo cierto es que casi siempre el trabajo y el esfuerzo intelectual que se realiza en este taller y, por tanto, en la estudiantina resulta ser más duro que el que se lleva a cabo en las áreas académicas. Esto es porque en este proceso artístico se educa la sensorialidad, la sensibilidad, la mentalidad y la creatividad de los jóvenes a través de la música.

La estudiantina es un medio que le permite al joven convivir y relacionarse con otros pero al mismo tiempo le ofrece la posibilidad de responder y de adaptarse a un mundo que está en constante cambio. Como seres humanos debemos tener la capacidad para crear y para adquirir nuevas ideas y conocimientos, pero al mismo tiempo debemos ser capaces de deshacernos de las cosas que nos impiden avanzar. Esta estudiantina es un lugar que nos brinda la oportunidad de desarrollar nuestra capacidad creativa y crítica.

En mi caso particular esta estudiantina y su música, cambiaron radicalmente mi forma de percibir la vida, al darme la oportunidad de conocer un mundo totalmente nuevo. La estudiantina no me hizo ser más perfecta, ni más buena, pero sí me permitió hacer mejor las cosas, me hizo ser mejor estudiante y me permitió conocer y valorar más a mi país, a su gente y sus tradiciones.

CONCLUSIONES

Como pedagogos y educadores debemos tener en cuenta que no estamos trabajando con máquinas, sino con seres humanos y como tales tenemos una serie de necesidades propias del género humano, como el sentir y pensar de diferente manera.

Estamos trabajando con personas sensibles y con un gran potencial creativo. Los alumnos son materia dispuesta, por lo que hay que potenciar las habilidades que poseen fomentando su capacidad de asombro, su capacidad para crear, para expresar y para reflexionar, creando los espacios y condiciones que permitan satisfacer y cubrir estas necesidades.

Sin embargo los contenidos de los planes y programas de estudio, como ya hemos visto, no fomentan la solidaridad y el trabajo en equipo ya que se observa que se han concentrado en las cuestiones técnicas, económicas y productivas.

En estos planes y programas se ha bloqueado, poco a poco, el desarrollo de la expresión y la creatividad, obstaculizando la comunicación y todo lo que en ella cabe. Es como si en ellos se pretendiera desaparecer la mitad de lo que nos constituye como seres humanos.

Nuestros planes y programas de estudio tendrían que considerar que la educación tiene en sus manos el presente y el futuro de una sociedad, por lo cual su labor es relevante y decisiva para todos nosotros, pues en ella encontramos las opciones y las herramientas que nos permiten convivir y construir nuestra sociedad.

Requerimos de una educación que contemple al ser humano en su totalidad, que tenga como objetivo primordial formar seres reflexivos, creativos, críticos, capaces de elegir y de actuar ante circunstancias adversas o inesperadas. Nuestra sociedad requiere de una educación integral y de hombres con iniciativa propia y

no marionetas que se dejen manejar para conveniencia de unos cuantos por ignorancia.

Con una enseñanza lineal jamás se podrá llegar a obtener un aprendizaje integral, pues en él intervienen factores sociales, ambientales, ideológicos, culturales, entre muchos otros que son imposibles de abarcar, si se trabaja siguiendo una pedagogía despersonalizadora.

El tipo de conocimiento que nos puede brindar una enseñanza lineal y/o memorística resultaría inútil tanto para la vida laboral como personal, pues el sujeto jamás será capaz de realizar una tarea de manera espontánea o por iniciativa propia, sus acciones siempre serán mecánicas y sus alcances limitados.

Este tipo de educación evita que los educandos piensen por sí mismos y los condena a vivir en las sombras, enajenados e indefensos, pues están expuestos a manipulaciones, autoritarismo y abuso.

Por otra parte, es necesario que sepamos que no todo está perdido y que existen otras opciones que como educadores y formadores de hombres estamos obligados a conocer. No tenemos por qué dejarnos guiar por una pedagogía industrial, que lo único que hace es desvalorar y destruir la creatividad de los educandos, eliminando su capacidad para crear y construir conocimientos útiles tanto para su vida cotidiana como intelectual.

Por sus componentes y objetivos, la educación artística se presenta como una opción para rescatar algunos de los elementos de la formación humana como la sensibilidad, la sensorialidad, la perceptividad, la afectividad y la intelectualidad.

En este sentido, tanto las artes como la educación artística son importantes en la formación de los seres humanos, pues resultan ser el complemento perfecto para desarrollar en primer lugar el potencial creativo y, en segundo, para comenzar a pensar, a actuar y sentir como lo que somos: seres humanos.

Una educación que se preocupe no sólo por el desarrollo de la mente, sino además por el alma y el cuerpo, será la que nos permitirá reconocernos como personas educadas y humanas.

Estamos lejos de un mundo y un hombre con bondad, sin embargo sí podemos acercarnos a un mundo y a un hombre más digno. Ya es tiempo de buscar y de ofrecer una educación que nos permita unir los pedazos de hombre e integrarlo.

El arte nos ayuda a alcanzar nuestra libertad como individuos, además contribuye a la formación de sociedades más abiertas. Tanto en las artes como en la educación artística están planteadas, de una u otra forma, algunas de las metas que la educación entendida como un proceso de humanización tendría que trazarse.

La relación entre el arte y la educación, así como su integración, son factores importantes en el proceso de humanización de los sujetos al ayudarle a ampliar sus posibilidades de conocer y transformar lo que le rodea a través de la expresión en sus diferentes manifestaciones.

La educación artística es un factor necesario y fundamental en la formación de los seres humanos y es por esta razón que habría que incluirla en los proyectos y programas educativos del nivel medio superior.

Los programas y planes de educación 2001-2006 no contemplan esta posibilidad en el nivel medio superior, pues, en la mayoría de los casos, la educación artística no es considerada dentro del curriculum formal.

La educación de calidad que propone sólo va asociando más a la educación con la productividad, la competitividad y la eficacia.

Los programas de estudio del nivel medio superior impulsan a la educación técnica, porque a través de ella se busca alcanzar el desarrollo económico del país por tanto la propuesta educativa planteada por el Programa Nacional de Educación 2001-2006 le da mayor énfasis a las instituciones que ofrecen una formación técnica y que tienen como prioridad la formación de los recursos humanos para los sectores empresariales e industriales del país negando casi por completo la expresión y la creatividad.

Tal parece que las condiciones del mundo actual nos ha llevado a pasar por alto el hecho de que el cerebro humano cuenta con dos hemisferios: el izquierdo, que es donde se desarrolla el pensamiento lógico, analítico, científico y concreto y el hemisferio derecho, que es donde se desarrollan las habilidades creativas y artísticas. Lo ideal sería que cualquier propuesta educativa tuviera como prioridad el desarrollar de manera integral los dos hemisferios cerebrales.

En las instituciones educativas del nivel medio superior generalmente se trabaja con las habilidades del hemisferio izquierdo. No obstante, existen instituciones educativas del nivel medio superior en donde podemos encontrar espacios o actividades que permiten lograr una formación con un corte más humanista.

Para algunos las actividades artísticas pueden no llegar a tener ningún valor, sin embargo a través de éstas se puede llegar a la conciencia crítica de los individuos y es importante resaltar que tanto las actividades artísticas como la educación artística poseen elementos que nos permiten desarrollar nuestras competencias simbólicas, ampliando así nuestras posibilidades para desarrollar nuevas formas de conocimiento.

El Colegio de Bachilleres cuenta con un área destinada a la formación artística, la cual está compuesta por distintos talleres artísticos. No obstante, estas actividades no están incluidas de manera formal en el plan de estudios (ello puede significar que este tipo de actividades no son consideradas como una prioridad educativa).

Aunque estas actividades o talleres son opcionales y no tienen ningún valor curricular, ofrecen a los estudiantes la posibilidad de tener una verdadera educación integral.

Un ejemplo de ello es el taller de música del plantel 04 Culhuacán (del Colegio de Bachilleres) en donde, a través de una estudiantina, se sensibiliza y se humaniza a los adolescentes, además de darles a conocer los aspectos culturales y artísticos de la música tradicional de nuestro país y la forma en que los géneros universales nos han influido musical y culturalmente.

La estudiantina “La Colegiala 04 Culhuacán” puede ser considerada como una alternativa educativa para rescatar nuestra capacidad para expresar, para transformar, para crear, para socializar y para trabajar en equipo.

A través del trabajo y la práctica, este grupo musical logra desarrollar en los estudiantes el gusto por esta disciplina, pero además crea, en ellos, una conciencia crítica, artística, social y cultural al desarrollar su sensibilidad, su mente y su creatividad.

Por otra parte, la estudiantina, como una manifestación artística, les da a los jóvenes la oportunidad de expresar sentimientos y pensamientos a través del lenguaje musical.

En mi experiencia personal, la estudiantina me permitió desarrollar ciertas capacidades para integrarme al mundo y responder a diversos tipos de demandas que esta sociedad en constante cambio exige.

La estudiantina me ha permitido ser un individuo consciente de mis raíces, y una persona más creativa y abierta a la adquisición de nuevas ideas y nuevos conocimientos.

De igual modo, hizo posible que yo tuviera una formación integral que va más allá de una simple capacitación para tocar un instrumento musical.

Puedo asegurar que gran parte de mi disciplina personal, de mi pensamiento crítico, de mi capacidad de expresión y del amor que le tengo a mi país, lo obtuve gracias a las experiencias formativas que tuve en la estudiantina.

No sé si éste es o fue un propósito explícito de mi maestro en la estudiantina, lo que sé es que esta experiencia me permitió desarrollar mi vida hacia una determinada identidad, con ciertas características que tienen que ver con la claridad de que soy un ser humano con voluntad, con principios, objetivos, valores y demás que me diferencian de los seres que pueden ser producto de una escuela que funcione como una especie de fábrica, que produce seres iguales, vacíos, sin criterios propios, irreflexivos y útiles a un sistema de opresión e inhumano.

BIBLIOGRAFÍA

- ABBAGNANO y Visalberghi. *Historia de la pedagogía*. México, F.C.E. 2001, 709p.
- ACHA, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México, Editorial Trillas, 2004, 212p.
- ALCALÁ, Raúl. 'Implicaciones epistémicas de la hermenéutica' en *Hermenéutica, educación y ética discursiva*. México, Ed. Universidad Iberoamericana, 1995, 73-92 pp.
- BOSCH García, Carlos. *La técnica de investigación documental*. México, Editorial Trillas, 1985, 9-33pp.
- COMENIO, Juan Amós. *Didáctica Magna*. México, Porrúa, 2004, 198 p.
- DE GIALDINO Vasilachis, Irene (coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*. España. Editorial Gedisa, 2006.
- DELORS, Jaques. "Informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI" en: *La educación encierra un tesoro*. México, UNESCO, 1997.
- DURKHEIM, Émile. *Educación como socialización*. Salamanca, Ediciones Sígueme. 1976.
- ESCALERA BOURILLÓN, Jeannette. "Teoría pedagógica y/o teoría educativa: el sí mismo en la educación" en: *La necesidad de la pedagogía*. México, UPN, 2003.
- ESCALERA BOURILLÓN, Jeannette. "La educación en Platón como proceso de humanización" *El grito que se perdió en Grecia*. Tesis de doctorado. México, Atlantic International University, 2004, 172p.
- FERNÁNDEZ RINCÓN, Héctor. "Presencia de la pedagogía en la práctica educativa" en: *Memoria del simposio internacional: Presencia y/o ausencia de la teoría pedagógica o pedagogía en la practica educativa*. México, 2005. 139-153pp.
- GARDNER, Howard. *Educación artística y desarrollo humano*. México. Paidós educador. 1998, 106p.

- HERNÁNDEZ Sampieri; et. al. *Metodología de la investigación*. México, Ed. McGraw-Hill, 2003, 1-73pp.
- KANT, Immanuel. *Pedagogía*. México, Ediciones y Distribuciones Hispánicas 1987.
- MORTON Gómez, Victoria Eugenia. *Una aproximación a la educación artística en la escuela*. México, UPN, 2001, 191p. Colección EDUCARTE.
- PRIMERO RIVAS, Luis Eduardo. *Emergencia de la pedagogía de lo cotidiano*. México, Primero editores, 1999, 192p.
- SEFCHOVICH, Galia y Gilda Waisburd. *Hacia una pedagogía de la creatividad*. México, Trillas, 1987, 131p.
- UZCATEGUI, Emilio. *El arte en la educación*. México, Editorial Herrero, 1968, 189 p.
- *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*.
- *Programa Nacional de Educación 2001-2006*.
- *SEP. Programa de desarrollo institucional 2002-2006*. Colegio de Bachilleres.
- *Programa del taller de música*. Plan complementario: Área de formación artística, cultural y deportiva. Colegio de Bachilleres. Secretaria académica. Dirección de extensión cultural.1993.
- *Información resumida sobre la reforma curricular en el Colegio de Bachilleres*. Secretaría Académica. Junio, 2003.