
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD: 092 AJUSCO

*La pedagogía en las bellas artes: hacia una educación integral sensible.
Una crítica a la formación que se da al sujeto en el siglo XXI.*

TÉSIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA**

PRESENTAN:

Frausto Barajas Víctor Antonio
Sosa Bautista Ibet

TUTORA

Dra. SANDRA CANTORAL URIZA

MÉXICO, D. F. AGOSTO DEL 2011

Con nuestro eterno agradecimiento a los profesores que nos guiaran en nuestra formación académica, particularmente al Prof. Eduardo Velázquez, a la Profa. Jeannette Escalera, al Prof. Miguel Ángel Niño y al Prof. Jorge Lara, por habernos apoyado y darnos las herramientas para concluir esta etapa de nuestra vida profesional.

A la Profa. Sandra Cantoral por su tiempo y dedicación para con el presente proyecto.

Agradecemos también a nuestros familiares y amigos por su apoyo incondicional en los momentos de duda.

Índice

	Pág.
A manera de prólogo...	2
Introducción	4
Capítulo I. Formación del individuo en el siglo XXI	9
1.1 Sujeto individual, colectivo e Individualcolectivo	10
1.2 Conceptuación de formación	22
1.3 Educación en el siglo XXI	37
Capítulo II. Importancia de la pedagogía de las bellas artes	49
2.1 La pedagogía crítica	50
2.2 La estética	63
2.3 La expresión, la creatividad y la sensibilidad	75
2.4 El sujeto histórico	84
Capítulo III. Educación para la humanización	95
3.1 Educación integral sensible	96
3.2 Certificación y apropiación	107
3.3 Sentido de la vida humanizada	119
Conclusiones	130
Fuentes de información	134

A manera de prólogo...

La pedagogía en las bellas artes: hacia una educación integral sensible. Una crítica a la formación que se da al sujeto en el siglo XXI. Es el título del presente trabajo, y aunque parece carente de sentido debido a la diversidad de conceptos que pueden interpretarse como discordantes, cada palabra se justifica en el proceso de construcción de esta investigación. En primer lugar, cuando se escribe: La pedagogía en las bellas artes. No se refiere al modelo pedagógico que debe seguirse en el aprendizaje de un arte en específico; acuñamos el término bellas artes¹ debido a la carga cultural que conlleva el término y no a la selectividad que puede acompañarlo, se hace alusión al conjunto de artes (danza, escultura, música, pintura, literatura y arquitectura) que encierra el término, y al asociarlo con pedagogía se busca que sea interpretado de la siguiente forma: lo pedagógico que ofrecen las bellas artes en su acción², su aporte a la formación de los individuos como parte de un proceso de aprendizaje y relación con su entorno. Se trata de evitar la obviedad de la frase “La pedagogía en las bellas artes” como algo ya abordado, para que exista un nuevo replanteamiento ¿Existe algo pedagógico en las bellas artes? Y de ser así es necesario el cuestionamiento ¿Por qué sólo arte especializado? El término bellas artes surge a la legitimación de tal o cual obra, sin embargo su participación en la formación del individuo no puede reducirse sólo a la apreciación de obras creadas por otros; en este punto es donde irrumpe el planteamiento de que lo pedagógico que puede existir en las bellas artes no sólo como interacción con las obras de otros sino en la creación de las obras propias, pero sobre todo como parte de una formación para la **sensibilidad**.

---

¹Charles Batteaux (1474) fue el inventor del término "Bellas Artes", que aplicó originalmente a la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía, añadiendo posteriormente la arquitectura y la elocuencia. Posteriormente, la lista sufriría cambios según los distintos autores que añadirían o quitarían artes a esta lista. Ricciotto Canudo, el primer teórico del cine, fue el primero en calificar al cine como el séptimo arte en 1911. En:

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto_esp&cd_verbete=8235

² Cuando el individuo tiene una interacción con el arte, ya sea como espectador o como creador.

En segundo lugar, escribimos: Hacia una educación integral sensible. La pedagogía busca la transformación por medio de la educación, y lo que se quiere, lo que se necesita según el planteamiento de esta tesis es que en ésta se abarquen todas las capacidades de individuo pero primordialmente la sensibilidad, por lo tanto se propone una pedagogía que surja de las bellas artes para iniciar con el proceso de liberación frente a la alienación en que se vive en la actualidad. Es por esto que se considera importante agregar el último enunciado: Una crítica a la formación que se da al sujeto del siglo XXI. Que puntualiza una denuncia que es importante nombrar ya que eso da la pauta para pensar en la necesidad de otro tipo de formación, que sea crítica y sensible en este sentido; pero sobre todo señalar la importancia del individuo en sí mismo y no sólo como parte de un sistema de producción. Para poder comprender lo que aquí se expresa es necesario partir del contexto en el que se vive: “la posmodernidad”, “la era de las comunicaciones” y tantos nombres que describen una globalidad.

Finalmente, una de las características de la sociedad actual es la fragilidad en los pensamientos propios y la fuerza que cobran los ideales hegemónicos impuestos, de ahí el interés de defender los pensamientos propios presentes en el texto.

Introducción

Nos ha tocado vivir en el apogeo de la información, en el auge de las tecnologías, por el lado científico se ha llegado a terrenos que fueron inimaginables, por todos lados se habla de “avances”, pero al hacer un recuento de los mismos, nos queda una sensación de incertidumbre, ¿Realmente hemos avanzado? Y si así lo fuera ¿Hacia dónde avanzamos? El mundo se está colapsando, el calentamiento global es un hecho, no existe la consciencia ambiental, ¿Qué ha pasado con nuestra humanidad? ¿Qué pasa con la expresión, la creatividad, la imaginación y la sensibilidad? Han sido relegadas a la última de las prioridades, hoy no importa que el hombre exprese sus emociones, que pueda sentir, hoy sólo importa que sepa “hacer” sin cuestionar y sin criticar.

En nuestra sociedad actual, el hombre ha pasado de ser el centro del universo, a verse relegado a la última de las prioridades, hoy se ha convertido en una “cosa” que adquiere “cosas” el mercado imperialista del capitalismo lo ha llevado hasta ahí sin que oponga resistencia; los sentimientos han sido comercializados, la enajenación hace que el hombre se pierda a sí mismo llevándolo a la deshumanización y automatización.³ Se ha dejado de crear y sólo se reproduce lo establecido: “la racionalidad así como la eficiencia del aparato tecnológico y el alto grado de productividad logrado por éste llevan a una coordinación y manipulación hegemónicas, obtenidas en gran parte por métodos invisibles y placenteros”⁴ la televisión es la que forma la consciencia desde los más pequeños hasta los adultos, ofreciendo “sano entretenimiento” que no es más que un distractor y una fábrica de consumidores.

La autonomía y la personalidad son convertidas en moda que sólo satisface al mercado capitalista, y tan rápido se dan los cambios que los seres humanos se

---

³ Cfr. FROMM, Erich. *Marx y su concepto de hombre*. México: FCE, 1962, p.7

⁴ FROMM, Erich. Et. al. *La sociedad industrial contemporánea*. México: siglo XXI, 1968, p.51

pierden en esos encuentros y desencuentros; La libertad: “[...] tiende a operar como una introyección de la necesidad”⁵ y dichas necesidades se desarrollan, planean y modelan sistemáticamente por lo tanto son controladas y dirigidas. Así la libertad sólo se aplica en los mercados y en la satisfacción de estas fundadas necesidades y no en la transformación social. Se ha perdido la capacidad de admirar, ya no digamos una obra de arte sino simplemente la belleza de algo cotidiano como la entidad armónica en contenido y forma, es necesario rescatar la sensibilidad pedagógica que se ha perdido o que tal vez esté solamente aletargada y se ha olvidado por estar ocupados con tanta información chatarra que llega por medio de la radio y la televisión que son instrumentos de la hegemonía. Es indispensable sacar a los individuos de ese mundo viciado que no sólo pervierte su concepción de ciudadano sino que también afecta su salud e integridad.

El presente trabajo tuvo como objetivo primordial realizar una investigación en donde al final se pudiera argumentar la significación de las bellas artes dentro de la formación de un individuo en lo referente al desarrollo de las capacidades sensibles que se pueden fomentar por medio del arte. También se realizó una crítica a la formación que se da al sujeto histórico en el siglo XXI, tomando solamente ciertos puntos que interesaban en la construcción de este texto, para finalmente proponer las bellas artes como una línea de acción para contrarrestar la deshumanización proponiendo la sensibilidad crítica como un eje fundamental en el proceso de formación de los individuos en donde las bellas artes están siendo privatizadas en el campo de la expresión cultural

El trabajo se divide en tres capítulos; el capítulo I se titula Formación del individuo en el siglo XXI, se divide en 3 ámbitos: 1.-Sujeto individual, colectivo e

---

⁵*Ibid.*, p. 53

individualcolectivo, 2.- Conceptuación⁶ de formación y 3.- Educación en el siglo XXI; lo que se pretende en este capítulo es un acercamiento de cómo se concibe al individuo, pues se le reconoce desde su entorno deshumanizado hasta su individualidad, esto es importante debido a que para poder hacer un planteamiento es necesario definir la idea que tenemos del ser humano; al hablar de formación se hace referencia a la interacción de múltiples factores, en diferentes tiempos y circunstancias diversas es decir se alude a algo continuo e inacabado; ya el último apartado está más relacionado con acciones concretas de denuncia hacia las reformas que se han hecho a los diferentes planes de estudio en el proceso de formación formal, y el impacto que tienen los medios en las masas, es importante señalar que una de las razones por las cuales no se habla solo de la educación formal es porque todos los seres humanos se están formando por igual, los medios de comunicación dirigidos por las grandes potencias forman de igual manera desde los pequeños hasta los ancianos, desde los estudiantes hasta los profesores etc. paradójicamente nadie es excluido de esta formación que solo conviene a los intereses de acumulación y centralización del capital, de ahí nuestra inclinación a hablar de la globalidad y no delimitar el trabajo a un sector específico.

El segundo capítulo se titula: Importancia de la pedagogía de las bellas artes, se divide en cuatro apartados: 1.-La pedagogía crítica, 2.-La estética, 3.- La expresión, la creatividad y la sensibilidad, y 4.-El sujeto histórico. Para empezar el título de este apartado se explicita en el contenido del mismo, ya que en el 2do y 3er apartado se habla acerca del valor pedagógico de las bellas artes por medio de la estética, la creatividad, la expresión y la sensibilidad como un todo en la formación del sujeto histórico a través de las épocas. En este espacio se expone la postura pedagógica que sustenta el trabajo mediante la conceptualización de la pedagogía, esto se considera muy importante debido a que en la construcción del

---

⁶ El término conceptualización: «acción y efecto de conceptualizar» . Es decir, el proceso por el cual se forma un modelo conceptual de algo. En: <http://www.gsi.dit.upm.es/~gfer/ssii/rcsi/rcsise7.html> consultado en: mayo de 2011

concepto se asientan las bases ideológicas no solo del trabajo sino de la conciencia misma de los que lo crean. Ya para finalizar el capítulo se aborda de nuevo al individuo pero desde una visión histórica y en relación con la formación de valores que inciden en su conciencia, al final se retoma lo expuesto en los 2 capítulos para seguir una secuencia de construcción en espiral, donde lo que ya fue mencionado se vincula con la nueva información articulándose en un todo, en una estructura cognitiva que explique el devenir incidente en la sensibilidad estética a través de las épocas..

Para terminar el tercer capítulo se titula: Educación para la humanización. Se divide en tres apartados titulados: 1.-Educación integral sensible, 2.- Certificación y apropiación, y 3.- Sentido de la vida humanizada. Después de una reflexión acerca de la formación que se da a los individuos en la posmodernidad y en lo referente al desarrollo de las capacidades sensibles por medio del arte, se expone la necesidad de una vida humanizada y los beneficios que ha de ofrecer a una sociedad como la nuestra; se hace énfasis en la educación formal se crítica su ciega inclinación a la razón y su despreciativo proceder hacia lo que refiera a la reflexión y al sentimiento [*ocultos en condición de potencialidad de recuperación y formaleza radical*]. Por tanto se exhorta a una educación integral donde se tome en cuenta la sensibilidad y la expresión como aspectos a desarrollar en el proceso formativo del individuo; el segundo apartado es clave debido a que en él se enuncia a grandes rasgos los procesos de transformación que ha sufrido el arte hasta llegar a su parcelación en distintas disciplinas que en lugar de converger tienden a aislarse, esto como resultado de la especialización que exige la vida contemporánea que sólo da como consecuencia la fragmentación de información, hasta llegar a la enajenación, lo que debiera ser un entramado de relaciones se guía en líneas paralelas que se reconocen entre sí, pero que no llegan a mezclarse; esto es que solo se reconoce el arte en alguien que estudio y conoce técnicas, las personas que se expresen por medio de la pintura, la música, la danza y demás pero que no hayan asistido a un instituto especializado no puede hacer arte ni pueden apreciar la esteticidad de la vida. También se defiende la

idea de que la sociedad posmoderna esta pervirtiendo la idea de arte y con ello su función en la sociedad, valuando las creaciones artísticas por su valor monetario más que estético, se propone un arte que salga del perfeccionamiento y la especialización al alcance de nuestras sociedades retomando el sentido real del arte que es la comunicación humana en procesos de construcción de armonía, estabilidad, felicidad y liberación.

Capítulo I.

Formación del individuo en el siglo XXI

“Si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la formación moral del educando. Educar es, sustantivamente, formar.”

Paulo Freire

La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz.

Immanuel Kant

“El género humano tiene, para saber conducirse, el arte y el razonamiento.”

Aristóteles

1.1 Sujeto individual, colectivo e Individualcolectivo

Individuo proviene del latín *in-dividuus*⁷, 'no dividido'. Y se refiere a cada ser en específico, separado del resto, es único en su existencia. Dentro de cualquier organización colectiva, la parte más pequeña (y por lo tanto indivisible) a la que se puede hacer referencia, es el individuo. Se puede definir al individuo no solo biológica, anatómica, fisiológica y psicológicamente y cada ser exhibe la individualidad que le caracteriza.

Históricamente cada individuo ha llevado un proceso distinto, Marx expresó: “[...] el hombre varia en el curso de la historia; se desarrolla; se transforma, es el producto de la historia; como hace la historia, es su propio producto”⁸ esto es que la historia no es más que la autocreación del hombre por medio del trabajo y el fomento de sus capacidades humanas, según Marx el hombre vive mientras es productivo y se apropia del mundo reconociéndose a sí mismo dentro del mismo; cuando se refiere a <productivo> se refiere a el principio de movimiento que caracteriza a los individuos: “es la fuerza esencial del hombre buscando enérgicamente su objeto.”⁹ Esto es que, mientras el hombre no establezca esta relación natural entre él y su mundo, mientras no interactúe y se limite a la receptividad, no tendrá una vida productiva libre y consciente.

La concentración de los individuos en ciertos espacios, donde habitan y desarrollan su vida, da principio a las sociedades, un individuo trata con distintas personas en un espacio y tiempo, de ahí dan inicio las relaciones que dan origen a lo que conocemos como cultura. “La cultura es producto de la acción de hombres y mujeres que milenariamente han construido una a una las relaciones, los parámetros, las directrices y las formas de agruparse, dirigirse, entenderse,

---

⁷ <http://www.latin-dictionary.org/individuus>

⁸ FROMM, *Op. Cit., Marx...* p. 37

⁹ *Ibid.*, p. 41

amarse, y comunicarse, para vivir su hoy, su aquí y su ahora.”¹⁰ En la vida de cada ser humano la red de relaciones es variada, en los inicios de su vida, es la familia con quien empieza a relacionarse, a lo largo de su existencia el sistema de relaciones se complejiza, debido a la propiedad de la producción y a la injusta socialización de lo producido.

En la medida que se establecen las relaciones sociales, el individuo se integra a la colectividad adquiriendo rasgos de ella, adaptándose a necesidades colectivas, pero, sin desprenderse de su individualidad es por eso que Valentina Cantón lo nombra sujeto individualcolectivo; “yo soy otro y no me poseo; soy uno más de la serie (1+1+1...) en la que se han fundado los demás, pero en mi particularidad, y, como tal, soy uno de los sumados y no parte del total.”¹¹

Cada individuo tiene sueños, ideales, necesidades distintas; de ahí la interrogante ¿Hasta dónde es la colectividad o la sociedad quien determina dichas características individuales? Por un lado tenemos un individuo que tiene una relación directa con el colectivo al cual se debe como miembro participe, pero a la vez tiene la capacidad de diferir y crear una nueva concepción de pensamiento, es necesario referir que un individuo que se conoce a sí mismo de manera independiente, tendrá una mejor participación en el ámbito colectivo sin dejar de lado sus intereses individuales, el hombre es independiente solo “[...] si afirma su individualidad como hombre total en cada una de sus relaciones con el mundo, al ver, oír, oler, saborear, sentir, pensar, desear, amar; en resumen, y si afirma expresa todos los órganos de su individualidad.”¹² Esta percepción sensible se puede fomentar por medio del arte que por medio de la creación y la expresión, agudiza los sentidos retomando las sensaciones en una obra de arte.

---

¹⁰ PARDO MARTÍNEZ, Luz Patricia y Karen Beatriz López Hernández. *Desarrollo humano y formación: una responsabilidad social de las organizaciones*. Buenos Aires: Lumen-Hvmanitas, 2008, p. 28

¹¹ Cfr. CANTON ARJONA, Valentina. *1+1+1 no es igual a 3. Una propuesta de formación de docentes a partir del reconocimiento del particular*. México: UPN, 1997, p. 100

¹² FROMM, *Op. Cit., Marx...* p. 49

Para Marx, el individuo conoce al mundo a través de reconocerse a sí mismo, y afirma “El mundo es [...] extraño y falso mientras el hombre no destruye su objetividad muerta y se reconoce a sí mismo y a su propia vida ‘detrás’ de la forma fija de las cosas y las leyes. Cuando alcanza finalmente esta consciencia de sí, está en camino no solo hacia la verdad de sí mismo, sino también de su mundo.”¹³ en la medida en que el hombre es productivo puede alcanzar la satisfacción y un sentido a su vida; de esta manera se ha de realizar individual y colectivamente, ambos aspectos aún cuando parecen antagónicos deben estar en equilibrio en pro del desarrollo del individuo.

La relación entre individuo y sociedad es compleja; cuando el individuo nace ya se encuentra dentro de un sistema social, conforme pasa el tiempo reafirma la individualidad, que no es más que “el agradecimiento al otro que soy yo mismo, como persona, individuo, pueblo, clase social, Estado nación o planeta entero.”¹⁴ A medida que crece y se va desarrollando su pensamiento llega a vislumbrar y comprender el vínculo que lo une con la colectividad, el problema existe cuando no entiende o niega dicha relación, puede ser que no atienda su individualidad por seguir a la colectividad o, que no se reconozca como parte del colectivo. En la actualidad suele suceder lo se ha referido, frecuentemente se traspola esta relación, vivimos en el mundo de la información y paradójicamente vivimos desinformados, las relaciones pueden extenderse cuanto queramos pero también pueden reducirse al punto de convertirse en ermitaños, Gilles Lipovetsky lo expresa de la siguiente manera:

El momento posmoderno es mucho más que una moda; explicita el proceso de indiferencia pura en el que todos los gustos; todos los comportamientos pueden cohabitar sin excluirse, todo puede escogerse a placer, lo más operativo como lo más esotérico, lo viejo como lo nuevo, la vida simple-

---

¹³ *Ibíd.*, p. 38

¹⁴ CANTORAL URIZA, Sandra. *Identidad, Cultura y educación*. México: UPN, Ed. Más Textos No. 10, 2005, p. 255

ecologista como la vida hipersofisticada, en un tiempo desvitalizado sin referencia estable, sin coordenada mayor.¹⁵

Es difícil saber donde culmina la frontera de la colectividad y empieza lo individual y viceversa, el mundo de hoy une a la colectividad pero a la vez la divide, el individuo ya no es capaz de reconocerse en lo otro como parte de algo, es una relación abstracta en la cual los individuos pierden su identidad individual y colectiva, se trata de que cada individuo deje de lado su sensibilidad para con los otros y viva en un aislamiento constante, pero al mismo tiempo se pretende que se sienta parte de un grupo, esta aparente contradicción no es más que una intención clara, formar un individuo indiferente, consigo mismo y con los que le rodean: “ El hombre indiferente no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, nada le sorprende, y sus opiniones son susceptibles de modificaciones rápidas para alcanzar un grado tal de socialización [...]”¹⁶ no es completamente colectivo pero tampoco es individual se guía por el bienestar instantáneo.

Lo excepcional es que, en medio de la cultura donde se pretende negar la pertenencia tanto al individuo como al colectivo, el sujeto individualcolectivo no desaparece, aún cuando no se es consciente de la individualidad o colectividad las relaciones siguen existiendo ya que no pueden coexistir la una sin la otra. Esto es que, a pesar de que el hombre no lo reconozca él en si mismo lleva una carga histórica que lo liga al colectivo, en el caso de México es una historia de lucha y opresión constantes, pero también se acarrea la tradición de solidaridad y convivencia, actualmente existe gran interés en fomentar la ciudadanía y el nacionalismo pero en una abstracción tal que el individuo sea consciente de sus antecedentes históricos pero a su vez, éstos son manipulados para mantener la pasividad, el individuo sabe de los sucesos históricos más no comprende el sentido de los mismos, “Hoy vivimos para nosotros mismos, sin preocuparnos por

---

¹⁵ LIPOVETSKY, Gilles. *La era del vacío*. Barcelona: Anagrama, 2006, © 1986, p. 41

¹⁶ *Ibíd.*, p. 44

nuestras tradiciones y nuestra posterioridad: el sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las instituciones sociales.”¹⁷

Es de suma importancia reflexionar acerca de como las relaciones entre individuos se reducen al aislamiento, la sociedad global no es más que fragmentos humanos hechos mercancías, a nivel macro (continentes y países) las relaciones se establecen de acuerdo a la riqueza de cada uno, como países pobres y grandes potencias mundiales en donde el capital internacional ostenta la oligarquía financiera sin importar las fronteras, esta hegemonía puede valuarse en armas, avances tecnológicos y territorios estratégicos; las relaciones entre individuos han sufrido una transformación que se vive en un constante ensimismamiento: “No contento con producir el aislamiento, el sistema engendra su deseo, deseo imposible que, una vez conseguido resulta intolerable: cada uno exige estar solo, cada vez más solo y simultáneamente no se soporta a sí mismo cara a cara”¹⁸, esto crea lo que Lipovetsky nombra narcicismo. “Ante todo instrumento de socialización, el narcicismo, por su autoabsorción permite una radicalización del abandono de la esfera pública y por ello una adaptación funcional al aislamiento social.”¹⁹ El término narciso es ocupado por el autor para describir al individuo de la era posmoderna, un ser apático, indiferente e individualista.

¿Cuál es el propósito de infundir el aislamiento y la individualización? ¿Es acaso el interés de conocerse primero como individuo antes que colectivo para un mejor engranaje? Sería ingenuo pensar en que el objetivo de el aislamiento sea promover el autoreconocimiento para abrir paso a las relaciones colectivas, si antes no se promueve la libertad de pensamiento, de palabra y de consciencia, esta individuación ha de concluir con un ensimismamiento nocivo en el que solo ha de buscarse el beneficio propio, la realidad en la que vivimos es confusa por una parte la compañía y la opulencia, y por otro la soledad y la miseria; “En la

---

¹⁷ *Ibíd.*, p. 51

¹⁸ *Ibíd.*, p. 48

¹⁹ *Ibíd.*, p. 55

sociedad burguesa, el capital es independiente y tiene individualidad, mientras que la persona viva es dependiente y no tiene individualidad.”²⁰ Es importante aclarar que individuación no es lo mismo que individualidad, la primera es una perversión mientras la segunda es una necesidad y ambas tienden a educarse pedagógicamente.

Lo que hoy está en boga es <vivir el momento> este fenómeno se manifiesta sobre todo en las generaciones más jóvenes, “La consciencia feliz –o sea, la creencia de que lo real es racional y el sistema social establecido produce los bienes- refleja un nuevo conformismo que se presenta como una faceta de la racionalidad tecnológica y se traduce en una forma de conducta social.”²¹ El fenómeno señalado por Marcuse como la consciencia feliz, es el deslinde del individuo de todo lo que le causa horror y dolor, se rechaza toda conexión para instaurarse en el bienestar dejando de lado la realidad, lo que no le afecta directamente no existe para este individuo con esta consciencia, porque se piensa que al cerrar los ojos a la violencia y perversión éstas han de desaparecer.

Por otra parte ¿Cuál es la importancia de la consciencia del individuo de esta sociedad?, entiéndase como consciencia el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, la importancia cuestionada, es por el conocimiento que tiene cada individuo inicialmente de sí mismo y posteriormente de su sociedad, la adquisición de consciencia conlleva a una serie de procesos cognitivos, la consciencia **en sí** se da “en su sensación y percepción” es decir experimenta sensaciones y las reconoce, la consciencia **de sí** se da “en su propia existencia humana de entendimiento a través del lenguaje racional.”²² la relevancia de la consciencia de sí, radica en que es el acceso a la consciencia **para sí**, que a su vez implica el compromiso con su colectividad, una vez más se evidencia la

---

²⁰ FROMM, *Op. Cit., Marx...* p. 51

²¹ MARCUSE, Herbert. *El hombre unidimensional*. México: Planeta, 1985, p. 104

²² Cfr. CANTORAL, *Pedagogía del poder político y lucha de clases*. México: UPN Biblioteca Gregorio Torres Quintero, 2009, p. 226

repercusión de la importancia que tiene el conocimiento de sí mismo aunque cabe señalar que éste no se fomenta en la sociedad actual lo único que le interesa al proceso productivo es la ganancia; pues a los intereses del capitalista no favorece la introspección ni el compromiso, lo que éste impulsa es el desapego, la indiferencia y la irracionalidad, con el único objetivo de promover el consumismo, como respuesta al vacío que provoca la incertidumbre de no tener consciencia del Yo.

Con el paso de la historia el individuo ha buscado hacer su vida más fácil, ha explorado en busca de conocimientos que ofrezcan respuestas a sus interrogantes, ha buscado en la filosofía respuestas a su interminable curiosidad, pero a medida que las sociedades se fueron desarrollando, los medios de producción quedaron en manos de unos cuantos, el trabajo se fue desvirtuando, pasó de ser un fin a ser un medio para la subsistencia “el trabajo no es un medio para lograr un fin – el producto- sino un fin en sí, la expresión significativa de la energía humana; por eso el trabajo es susceptible de ser gozado.”²³ Históricamente el trabajo era parte natural de la vida del individuo y era aceptado como parte de su naturaleza de movimiento²⁴, y de productividad, sublimaba a los hombres, en cambio ahora el trabajo es enajenado y cosificado, esto quiere decir que el producto que crea le es ajeno, en otras palabras:

La enajenación del trabajador en su objeto se expresa de acuerdo con las leyes de la economía política: cuando más produce el trabajador menos tiene para consumir; cuanto más valor crea más se desvaloriza él mismo; cuanto más refinado es su producto más vulgar y desgraciado es el trabajador; cuanto más civilizado es el producto más bárbaro es el trabajador; cuanto más poderosa es la obra más débil es el trabajador; cuanto mayor inteligencia manifieste su obra más declina en inteligencia el trabajador y se convierte en esclavo de la naturaleza. La economía política oculta la enajenación en la naturaleza del trabajo en tanto que no examina la relación directa entre el trabajador (trabajo) y la producción.²⁵

---

²³ FROMM, *Op. Cit., Marx...* p. 52

²⁴ *Vid. supra*, p. 2

²⁵ FROMM, *Op. Cit., Marx...* p. 107

Se ha retomado el trabajo ya que en esta actividad podemos reafirmar la postura en la que el individuo no se reconoce, se sabe parte más no reconoce su creación y mucho menos la creación de los otros, no tiene sentido de pertenencia no lo absorbe como suyo no encuentra su realización en el trabajo por el contrario se ha vuelto desagradable; “[...] es la perversión del trabajo en un trabajo forzado, enajenado, sin sentido, que transforma al hombre en un “monstro tullido”.²⁶ La situación adquirida por el trabajo es la satisfacción de necesidades ajenas al individuo, por tanto se ha convertido en una imposición que mutila al trabajador, entre más forzado sea el trabajo más valuada es la mercancía pero menos es la recompensa del individuo.

Considérese, en esta sociedad ¿Cuál es la concepción del individuo respecto al trabajo? ¿Cuál es la relación entre el trabajo y el sujeto individualcolectivo? Para Marx enajenación significa: “que el hombre no se experimenta a sí mismo como el factor activo en su captación del mundo, sino que el mundo (la naturaleza, los demás y él mismo) permanece ajeno a él.”²⁷ El mismo individuo se ha convertido en una mercancía que ha de venderse según su calidad, pero ¿Qué es calidad para el mercado capitalista? Ésta no incluye autonomía, reflexión, espontaneidad, sensibilidad, porque para el trabajo enajenado no hacen falta estos atributos. Así nos encontramos con individuos que son mutilados por el trabajo ya que éste: “ha dejado de ser parte de la naturaleza del trabajador y en consecuencia, no se realiza en su trabajo sino que se niega, experimenta una sensación de malestar más que bienestar, no desarrolla libremente sus energías mentales y físicas, sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente abatido.”²⁸

El punto central del por qué interesa esclarecer lo que se nombra trabajo enajenado es porque, es trascendente pedagógicamente revisar como afecta al individuo y a su relación con el colectivo, estos modos de producción, a lo que

---

²⁶ *Ibíd.*, p. 52

²⁷ *Ibíd.*, p.55

²⁸ *Ibíd.*, p. 59

podemos referir, su trato con los otros individuos es en relación a las relaciones productivas, no se reconoce en el otro por naturaleza humana, sino en relación con el trabajo de los otros, “Una consecuencia directa de la enajenación del hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital y de su vida como especie es que el hombre se enajena de los demás hombres.”²⁹ Comprende a los otros en relación a su experiencia en el trabajo, los reconoce como trabajadores pero no colectivamente sino en particular, pensar en los trabajadores como colectivo con necesidades y demandas es parte de lo que se conoce como conciencia para sí, que es el grado más alto de conciencia que puede tener un individuo, y ello tiene que ver con la formación educativa recibida.

Los individuos se caracterizan por tener necesidades exclusivamente humanas, existen ciertas necesidades que son vitales como: alimento, vestido y habitación en el nivel de cultura que esté al alcance; sin embargo el ser humano también tiene la necesidad de expresarse y de crear, son formaciones particulares en tanto a cada individuo, así existen también otras necesidades que surgen a partir de la convivencia colectiva éstas se distinguen por la posibilidad de hacer o dejar de hacer, puesto que no son vitales, son de elección a disfrutar o ignorarse.

Por ejemplo: “Las necesidades políticas de la sociedad se convierten en necesidades y aspiraciones individuales, su satisfacción promueve los negocios y el bienestar en general, y la totalidad parece tener el aspecto mismo de la Razón.”³⁰ Conforme las sociedades fueron desarrollándose se organizaron de distintas formas, ahora consideramos necesario: al gobernante, a las escuelas, al trabajo, etc., aparte de estas necesidades existen las llamadas falsas necesidades, son llamadas así porque parece que en verdad son necesidades, más el individuo puede vivir sin su satisfacción, las necesidades falsas inducen al consumismo y a lo que Lipovetsky llama “el culto al cuerpo”. “La mayor parte de las necesidades predominantes de descansar, divertirse, comportarse y consumir

---

²⁹ *Ibid.*, p. 64

³⁰ MARCUSE, *Op. Cit.*, *El hombre...* p. 11

de acuerdo con los avisos, de amar y odiar lo que otros odian y aman, pertenece a esta categoría de falsas necesidades.”³¹

Respecto a las falsas necesidades Marcuse señala:

Se puede distinguir entre necesidades verdaderas y necesidades falsas. “Falsas” son aquellas que intereses particulares imponen al individuo para su represión: las necesidades que perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia. Su satisfacción puede ser de lo más grata para el individuo, pero esta felicidad no es una condición que deba ser mantenida y protegida si sirve para impedir el desarrollo de la capacidad (la suya propia y la de otros) de reconocer la enfermedad del todo y de aprovechar las posibilidades de curarla. El resultado es, en este caso, la euforia dentro de la infelicidad.³²

Estas necesidades son establecidas por la sociedad, pero con el único fin de reprimir y adormilar, así ofrecen una felicidad efímera que solo deja desolación e insatisfacción que obliga al individuo a sentir nuevamente esta necesidad.

La razón por la cual los individuos son susceptibles a estas necesidades falsas es debido a que no tienen autonomía, para la elección de lo que en verdad necesitan y de lo que es la opinión de otro. “En esta sociedad el aparato productivo tiende a hacerse totalitario en el grado en que determina no las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades individuales y sociales.”³³ La capacidad autónoma de la toma de decisiones se relega, para escuchar la opinión de otros, día a día el individuo es bombardeado por necesidades falsas que disfrazan su carácter perverso en la libertad de elección del consumidor; “La amplitud de selección abierta a un individuo no es factor decisivo para determinar el grado de libertad humana, pero sí lo es lo que se puede escoger y lo que es escogido por el individuo. El criterio para la selección no puede nunca ser absoluto, pero tampoco es del todo relativo. La libre elección

---

³¹ *Ibíd.*, p. 27

³² *Id.*

³³ *Ibíd.*, p. 17

de amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos.”³⁴ Teniendo claridad de nuestras necesidades podemos decidir si aceptamos o no lo que no es ofrecido, más si se carece de opinión, las falsas necesidades serán adoptadas con mayor facilidad.

Si consideramos el aspecto de las necesidades, es porque tienen trascendencia a nivel colectivo, y sirven para ubicar al sujeto individualcolectivo en el contexto en que se desarrolla, para así comprender la relación con el mismo, la individualidad y autonomía de los sujetos es el principio para llegar a la consciencia **de sí**, una vez que se reconocen en lo individual y atienden sus necesidades, podrán reconocerse en el colectivo como parte activa e importante, estableciendo así un compromiso social para con los otros en una dimensión “nosótrica”, en donde ya no es sólo él, sino que ubica el sujeto que tienen semejanzas que los identifican como ser humano en procesos de emancipación histórica.

El hombre produce conforme a sus necesidades, el trabajo es una necesidad pues así el ser se apropia del entorno, a diferencia de los animales los seres humanos no sólo se guían por sus necesidades físicas inmediatas van más allá, hacen suyo el objeto trasgreden los espacios, no sacian solamente el hambre de alimentos, sino buscan algo más, algo que Marx llama: necesidad vital; es decir no se preocupa solo por subsistir sino procura que su subsistencia sea provechosa, por tanto requiere además de la comida otro tipo de alimento, intelectual y espiritual, así se define al ser genérico que reconoce su individualidad pero también su naturaleza (su entorno): “La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la naturaleza inorgánica, es la afirmación del hombre como un ser genérico consciente, es decir, la afirmación de un ser que se relaciona con el género como con su propia esencia o que se relaciona consigo mismo como ser genérico.”³⁵ Lamentablemente este ser genérico está siendo enajenado por la

---

³⁴ *Ibíd.*, p. 29

³⁵ MARX, Karl. *Manuscritos económicos y filosóficos de 1844*. Buenos Aires: Colihue, 2006, ©1844, 269 p. Cfr. Primer manuscrito. *El trabajo enajenado*. Apartado XXIV.

actividad vital, pues el trabajo deja de ser una actividad dignificante para convertirse en una actividad ajena al trabajador lo que da como resultado: “En primer lugar hace extrañas entre sí la vida genérica y la vida individual, en segundo término convierte a la primera, en abstracta, en fin de la última, igualmente en su forma extrañada y abstracta.”³⁶ El trabajo enajenado no hace consciente la actividad vital por lo que la convierte en solo un medio para sobrevivir limitando al ser genérico a sus instintos animales, pues su acción es solo para satisfacer necesidades como: alimentarse, vestirse y reproducirse.

En el arte tiene cabida el ser genérico, pues no se le limita la creación, por el contrario la actividad y el movimiento son claves para la realización de una obra, además de tomar en cuenta los sentimientos y las sensaciones. Se retoma al ser y a su naturaleza en una actividad libre y consciente, el arte en si es una actividad propia del ser genérico ya que es una producción libre de la necesidad física, es una acción que se elige hacer por el goce que produce en su realización, por el contrario del trabajo enajenado que: “Hace del ser genérico del hombre, tanto de la naturaleza como de sus facultades espirituales genéricas, un ser ajeno para él, un medio de existencia individual. Hace extraños al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de él, su esencia espiritual, su esencia humana.” Así pues puede considerarse la creación artística como una alternativa para recuperar una actividad vital en esta sociedad enajenada en el trabajo, es una necesidad de ser genérico que habita en cada individuo.

---

³⁶ *Id.*

1.2 Conceptuación de formación

Se concibe la formación como un proceso interior mediante el cual el sujeto individualcolectivo va apoderándose de distintos saberes y conocimientos, que han de ayudarlo a su integración con el medio que le rodea, se ha de considerar formación al modo de percibir el conocimiento y el sentimiento de toda la vida espiritual y ética que se consolida en la sensibilidad y el carácter como un desarrollo individual:

La formación es un proceso de educación que traspasa los límites de los distintos referentes particulares en los que se actúa. Ni la escuela, ni el trabajo, ni el vecindario, ni los amigos, ni siquiera la familia, tienen la proterdad exclusiva de formar a sus individuos; pero, a la vez, a todos les cabe ese compromiso y esa responsabilidad, es decir, lograr que las personas de su núcleo social contribuyan a gestar a su propio desarrollo.³⁷

El sentido que concierne a nuestra investigación es sobre la formación integral sensible, que es la formación de un individuo que se reconoce a sí mismo como particular pero también como parte de un colectivo, capaz de reconocerse dentro del proceso histórico que le caracteriza, es decir: “Reconocer en lo extraño lo propio, y hacerlo familiar, es el movimiento fundamental del espíritu, cuyo ser no es sino retorno a sí mismo desde el ser otro.”³⁸ En esta medida la formación va más allá de la acumulación de saberes y conocimiento, para trascender hacia la constitución del carácter y del pensamiento. Para definir una concepción de formación es necesario partir de algunas preguntas que surgen a partir de pensar en el término formación: ¿Qué es formación? ¿Qué es lo que forma a los individuos?, ¿Cómo se forma?, ¿Quién forma?, ¿Para qué se está formado?

Partiremos de considerar al individuo como un ser en constante transformación de su consciencia histórica, lo que nos permite identificar a la formación como una función de evolución para la transformación humana, referida a que tanto el

---

³⁷PARDO, *Op. Cit.*, p.30

³⁸ GADAMER, Hans. *Verdad y método*. Tr. Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. 3ra Ed. España: Sígueme, 1988 ©1975, p. 43

individuo como la colectividad no permanecen estáticos, sino día a día se van transformando, pero esta transformación puede ser, en beneficio o no de la vida individualcolectiva³⁹, “La formación constituye un proceso de enseñanza-aprendizaje por el cual los sujetos de una sociedad cimientan los conocimientos y desarrollan las experiencias necesarias para permanecer en el sistema o en el mundo donde viven.”⁴⁰ cabe señalar que, los procesos de los que se habla no sólo se dan en el plano formal de la educación sino a lo largo de la vida el individuo va seleccionando de sus experiencias y conocimientos, lo que ha definir su pensamiento y su proceder respecto a la sociedad.

La formación se diferencia según el hábitat, un individuo que vive en el campo, no tiene las mismas experiencias que uno que vive en la ciudad, cada sociedad tiene distintos modos de formación, esto también porque atiende las necesidades de cada contexto, “Una sociedad forma a sus individuos para que aprendan y enseñen a otros a desempeñar determinados papeles, lo cual se realiza según los hábitats, así como de acuerdo con las relaciones entre los sujetos.”⁴¹ En este sentido cada sociedad se dirige por paradigmas distintos y con base en ellos guían su formación de modo que no es la consciencia humana la que determina su ser social, sino por el contrario las condiciones de vida histórico-sociales son las que van definiendo su existencia y su consciencia individual y colectiva.

Desde que el individuo nace se encuentra inmerso en una colectividad, misma que tiene una historicidad, con normas establecidas y una organización particular, el nuevo individuo como miembro se ha de formar respecto a las tradiciones de esa sociedad, desde el inicio de su formación, cuando el sujeto aun no es consciente de la misma comienza a absorber los comportamientos que le son sugeridos, así se va integrando a su cultura teñida por el abuso de poder político, así:

---

³⁹ CANTÓN, *Op. Cit.*, p.100

⁴⁰ PARDO, *Op. Cit.*, p. 13

⁴¹ PAÍN, Abraham. *Educación informal. El potencial educativo de las situaciones cotidianas*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1992, p.18

La cultura se crea y trasmite a los sujetos en su red de relaciones, mediante la formación, la lengua y la tecnología. Según los contextos históricos, culturales y tecnológicos, se diseña la formación que actúa a lo largo de la vida de una persona, en distintos ámbitos espacio-temporales, como la familia, la escuela y el trabajo.⁴²

Las experiencias del individuo son parte esencial de su formación; “El individuo vive cotidianamente en un ambiente constituido por un flujo permanente de mensajes sin objetivo educativo explícito, por ejemplo, las normas que conforman la cultura de su lugar de trabajo, de su barrio, de su grupo de pertenencia”⁴³ sin embargo gran parte de estas enseñanzas se asimilan y se reproducen, sin que el individuo sea consciente de su existencia, esto quiere decir que al no interiorizar lo que aprende simplemente lo repite. Dentro del proceso de formación educativa, pedagógicamente hablando, el individuo necesita ser consciente de lo que aprende, “Si bien la formación es un proceso que sucede en una red de relaciones posibles, se busca que los individuos interioricen su proceso formativo, que tengan plena consciencia de ello, lo analicen y lo replanteen, para abordar los cambios en ellos mismos y en la sociedad.”⁴⁴ La responsabilidad crítica se manifiesta cuando el individuo es consciente de su formación, tal condición es el paso más elevado de su superación en ese proceso de formación informal o formal.

A decir de Lhotellier (citado por Honore Bernard): "la formación es la capacidad de transformar en experiencia significativa los acontecimientos cotidianos...,[sic] en el horizonte de un proyecto personal y colectivo"⁴⁵ en un primer momento el individuo no tiene consciencia de lo que asimila, sino que se va adaptando a su medio, lo reconoce y aunque no llegue a comprender el por qué de las acciones, se limita a reproducirlas, después son sus experiencias las que guían su formación, más adelante su proceso formativo llega al sector institucionalizado de

---

⁴² PARDO, *Op. Cit.*, p. 22

⁴³ PAÍN, *Op. Cit.*, p. 136

⁴⁴ PARDO, *Op. Cit.*, p. 34

⁴⁵ <http://educar.jalisco.gob.mx/09/9bayardo.html> Fecha de consulta: 11 de agosto de 2010, por: María Guadalupe Moreno Bayardo.

la educación formal que es la escuela, donde empieza su formación en aprendizajes más complejos y con base en un método, asimismo va expandiendo sus relaciones mediante las cuales también se va formando al tiempo que participa en la formación de los otros de manera recíproca, por lo que los educadores – como expresó Freire- también son educados, es en este proceso en que el individuo va tomando consciencia de sí mismo y de lo que le rodea a través del trabajo humanizado que lo transforma culturalmente.

Un individuo puede formarse de dos maneras: desde “afuera” aprehendiendo del medio y de las personas que le rodean, y desde “adentro” por medio de la reflexión, y las experiencias personales que obtiene a través de sus 5 sentidos básicos, incluyendo también al sentido común. Un planteamiento que es conveniente retomar es, que los conocimientos, las actitudes, los vicios y las formas de pensar, pueden ser transmitidos intencionalmente o sin una intención, es decir que la persona o medio de quien aprendemos, puede tener la finalidad de enseñar tal o cual cosa, pero puede ser que no sea su objetivo transmitirlo, ó puede suceder, como se ha venido señalando que se aprende sin consciencia, es decir de forma inconsciente como si fuera algo implícito de la naturaleza. “El fenómeno de impregnación, de educación no intencional, es una pista importante para comprender mejor ciertos procesos de aprendizaje producidos sin que el individuo tome consciencia, y nos lleva a la noción de co-producto educativo de situaciones que no tienen objeto educativo explícito.”⁴⁶

El proceso de formación se da en una dinámica de aprendizaje constante, que transforma no a los individuos, sino a la colectividad de la que forman parte y a la cultura que construye como un miembro más, con historias y experiencias compartidas. Cuando un individuo se forma, lo hace para asumir determinadas funciones que se han pactado socialmente en el régimen hegemónico mundial. La colectividad espera que un sujeto se comporte de determinada manera e interiorice dicha necesidad [...] entonces la formación se hace a partir de una

---

⁴⁶PAÍN, *Op. Cit.*, p. 138

intencionalidad y de un deseo de alcanzar lo que la sociedad espera.⁴⁷ La dimensión del concepto de formación es amplia ya que hablamos de infinitud de factores involucrados en este **proceso** formativo, además de que se concibe la formación como un transcurso de experiencias inacabado y cambiante, mediante él se da el desarrollo global de las potencialidades de los individuos en una dinámica histórica que busca el desarrollo personal, el establecimiento de las relaciones sociales, culturales, políticas, filosóficas, económicas y finalmente educativas.

El hombre es un ser social, y asimismo se desarrolla su formación, socialmente; la escuela, que es una institución de suma importancia en las sociedades modernas, se caracteriza porque instruye a los individuos en conocimientos complejos que requieren cierto grado de especialización dada la exigencia en la división del trabajo intelectual y manual, en esta institución se pretende que el individuo sea consciente de lo que aprende, para que en un futuro pueda hacer uso de lo aprendido, en beneficio de la sociedad y de sus necesidades como sujeto histórico.

Después de lo expuesto, surge la interrogante: ¿cuál es la relación entre los conceptos de educación y formación?; María Guadalupe Moreno Bayardo en su publicación *Una conceptualización de la formación para la investigación*, sostiene que todo depende del significado de la educación que se adopte, ya que si el concepto de educación es reducido a la transmisión de saberes en ambientes escolarizados, se debe afirmar que la educación y la formación son conceptos escasamente relacionados. En cambio, si se considera a la educación como un proceso que no se limita a las instituciones escolarizadas, si se concibe a la educación como el perfeccionamiento de todas las potencialidades del ser

---

⁴⁷ Cfr. PARDO, *Op. Cit.*, p. 17

humano en cualquier época de su desarrollo; entonces se puede hablar de educación y de formación en el mismo proceso.⁴⁸

Ricardo Nassif da un concepto de lo que es educación a partir de su origen etimológico (*educare* y *educere*):

La educación es la formación del hombre por medio de una influencia exterior consciente o inconsciente (heteroeducación), o por un estímulo, que si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley (autoeducación).⁴⁹

La educación divide tres caminos principales del universo educativo: la educación formal: que abarca desde la educación básica hasta la profesional, ésta es regida por planes y programas de estudio y tiene objetivos específicos a través de una posición metodológica; la educación informal: que no tiene objetivos específicos, y se puede encontrar en la casa, en la calle, en la escuela, en los medios de comunicación, la religión etc. su diferencia es que en la mayoría de las veces no es intencional pudiendo también serlo, solo que tiene que desarrollar su trabajo educativo fuera de la institución excluyente del capital, por lo que aún siendo informal puede ser muy profesional y crítica, porque esta educación informal está siendo una alternativa concreta en la educación y la formación con y entre las masas de la clase trabajadora; y la no formal: que es toda actividad educativa, organizada y sistemática realizada fuera del ámbito oficial, puede tener una intención muy precisa y también un método para la apropiación de conocimientos de manera que en una situación de crisis en todos los ámbitos de ingobernabilidad las tres formas educativas se van juntando como una necesidad de desarrollo humano y social.

Es así que la educación significativa, ya sea ésta formal, no formal e informal, va formando un proceso dinámico en la historia del individuo, a través de acciones

---

⁴⁸ <http://educar.jalisco.gob.mx/09/9bayardo.html> Fecha de consulta: 11 de agosto de 2010, por: María Guadalupe Moreno Bayardo.

⁴⁹ *Ibíd.*, p. 11

orientadas hacia la transformación de cada ser humano reafirmando una vez más la idea de que la formación no se da por terminada, cuando concluye la educación formal, ni aún no existiendo ésta en la vida del ser humano, puesto que de cualquier manera el individuo se ha de formar, piénsese en este sentido en los orígenes de la humanidad.

Como ya se ha mencionado existen diferentes tipos de educación en el proceso de formación de los individuos, por lo que es necesario reflexionar sobre los mismos, empezando por la educación institucionalizada, en la actualidad basta aprender para saber hacer sin que exista una reflexión sobre lo que se hace, por tanto la educación ha sido reemplazada por la instrucción jerárquica que deja desolación en los aprendices y en los mismos docentes:

Si a la instrucción no se le hubiera dado tanta importancia en estos últimos años descuidando la educación moral y estética no viéramos tanto ser desgraciado, que con títulos brillantes perecen de miseria o bien se lanzan a las barricadas para emplear en algo su actividad, víctimas de funestas preocupaciones se miran solos en el mundo, y tal vez maldicen en su alma el día que dieron el primer paso en la escuela y en la universidad.⁵⁰

Las instituciones educativas han trazado un camino, sin tomar en cuenta a los estudiantes que son quienes conforman la escuela, se deja a un lado el desarrollo de las potencialidades del ser para priorizar el desarrollo de las capacidades necesarias para ingresar al mercado laboral, desde muy pequeños se van formando en estructuras rígidas y dogmáticas que deterioran su capacidad de crear e imaginar. “[...] no basta con darle a la persona los satisfactores para lograr un pleno desarrollo, también hay que procurar liberar su potencia para que así, con plena consciencia, pueda construir lo suyo y aportar en la edificación social su colectivo.”⁵¹

Una parte vital de la educación y por tanto de la formación, es la escuela, ya que los alumnos pasan muchas horas de su vida dentro de las aulas llenando sus

---

⁵⁰ FERMOSE ESTÉBANEZ, Paciano. *Teoría de la educación*. México: Trillas, 1990, p. 156

⁵¹ PAÍN, *Op. Cit.*, p. 27

cabezas de información que la mayoría de las veces no logran engarzar con su contexto inmediato significativo, por lo que la educación en la escuela actual se puede describir de esta manera:

Hoy los jóvenes experimentan ya, a través de la escuela una pre alienación. La escuela los separa a un tiempo del mundo del trabajo y de la libertad. La escuela hace de la alienación la preparación para la vida, separa la educación de toda realidad, de la social, política, cultural, familiar y económica.⁵²

En la formación que se recibe en las escuelas se ha dejado de lado que el educando es un ser: biológico, psicológico, espiritual, y social; y por tanto su educación no puede limitarse a la maduración intelectual, sino se debe tener en cuenta las necesidades de su ser antropomórfico en formación. Platón nos dice: “[...] Hemos dicho, y con razón, que una buena educación es la que puede dar al cuerpo y al alma toda la belleza y toda la perfección de que son capaces”⁵³. La educación de hoy no puede dar belleza y perfección, puesto que su prioridad es brindar eficacia y eficiencia pasando por encima del razonamiento y la creatividad de un sujeto integrado por su historicidad y evolución.

Es de considerarse que la educación integral va más allá de la eficacia y la eficiencia empresarial que exige el siglo XXI, porque: “[...] no puede reducirse a la transferencia de información, ni al desarrollo de la comprensión, sino que debe también inculcar el juicio y la conducta basados en principios, promover la constitución del carácter autónomo y racional [...]”⁵⁴ enseñando al hombre el control de sus instintos, y nunca dejando de lado sus emociones, tal y como lo manifiesta Platón: “[...] es preciso que se nos conduzca de manera que coloquemos nuestros goces y nuestros dolores en las cosas que convenga colocarles, y en todo esto es en lo que consiste una buena educación”⁵⁵. Eso hará de un hombre un ser humano, y ese proceso formativo solo se puede llevar a cabo

---

⁵² FERMOSO, *Op. Cit.*, p. 443 *Apud Lünig, Illich et al. La escuela y la represión de nuestros hijos. p. 15*

⁵³ NASSIF, Ricardo. *Pedagogía general*. España: Kapelusz, 1980, © 1958, p.126 *Apud Platón. leyes libro VII*

⁵⁴ *Ibíd.*, p. 159

⁵⁵ *Ibíd.*, p. 128 *Apud Aristóteles. Ética a Nicómaco. p.128*

conjugando: los tres tipos de educación (formal, no formal e informal) y su reflexión, en pro de conseguir la tan ansiada educación integral, ya que: “La formación integral es el fundamento del continuo vivir de los seres humanos y de sus colectividades. De esta manera, la formación integral es una necesidad entendida en su máxima expresión.”⁵⁶ puesto que es competencia de la sociedad generar condiciones para que sus individuos alcancen un pleno desarrollo, es decir, encontrar la medida que permita a los humanos ser trascendentes y felices.

Ya se ha hablado de la formación que se ofrece en las instituciones, que son regidas por planes y programas, pero la formación no se concreta en la escuela, existen otros medios dentro de nuestra cultura los cuales nos forman, vivimos en lo que Herbert Marcuse llama “sociedad tecnológica” también conocida como la sociedad del conocimiento o de la información, Marcuse entiende por sociedad tecnológica:

“aquella que se caracteriza por la automatización progresiva del aparato material e intelectual que regula la producción, la distribución y el consumo, es decir, un aparato que se extiende tanto en las esferas públicas de la existencia como a las privadas, tanto al dominio cultural como al económico y político; en otras palabras, es un aparato total.”⁵⁷

En esta sociedad tecnológica, son los medios de comunicación quienes forman al individuo, en el ámbito informal y no formal, esta teoría se sustenta en que los medios de comunicación son un aparato ideológico del estado capitalista; en este siglo XXI, que empieza en un gran despliegue científico tecnológico, tales medios brindan gran variedad de información que puede servir o no a la vida del individuo, al formarse va concibiendo una manera de pensar, de sentir, de comportarse de vivir, dentro del proceso de formación va constituyéndose como persona, hay un momento en la vida que no tiene claridad de su autenticidad cuando apenas tiene consciencia **en sí**, los medios de comunicación llegan a participar de este proceso formativo ofreciendo ideas, modelos, costumbres, hábitos, valoraciones,

---

⁵⁶PARDO, *Op. Cit.*, p. 33

⁵⁷ FROMM, *Op. Cit.*, *La sociedad ...* p.51

creencias, etc. y el individuo al no tener un criterio que le permita elegir, va adoptando lo que le es sugerido y se forma una identidad carente de autonomía.

La educación que ofrecen los medios de comunicación está encaminada hacia el consumo, ofrecen una ideología en la necesidad de la acumulación capitalista, y el individuo aislado tiene la oportunidad de adoptarla como una situación natural, es decir sin consciencia de su voluntad porque no puede criticarla ó simplemente ignorarla, Marcuse lo expone así:

El hombre de la sociedad capitalista (de hecho la enajenación solo concierne a la sociedad capitalista) vive en un mundo que no es el suyo, un mundo en el cual las cosas tienen un poder independiente y enajenado que actúa sobre él. Está subordinado, incluso su fuerza de trabajo, a un mundo-cosa, a un mundo de objetos, en el cual no se reconoce a sí mismo ni a su trabajo.⁵⁸

La televisión, la radio, el periódico, el internet, ofrecen información, y es decisión aparentemente individual si la retoma en su formación, muchas veces puede discernir entre lo que es verdad y lo que no lo es, necesita tener una formación crítica para distinguir la intención que lleva esta información que recibimos:

El grado de influencia de los medios de comunicación de masas sobre la audiencia depende no de lo que se dice, sino de una manera aun más significativa de lo que no se dice. Pues esos medios contribuyen no sólo a afirmar el *statu quo* sino que en la misma medida no estimulan de ningún modo interrogantes esenciales sobre la estructura de la sociedad. En consecuencia, puesto que llevan hacia el conformismo y ofrecen una base muy pequeña para la apreciación crítica de la sociedad, de los medios masivos dirigidos comercialmente restringen de modo indirecto pero de manera muy eficaz el desarrollo convincente de una perspectiva verdaderamente crítica [Lazarsfeld; Merton].⁵⁹

Los medios antes mencionados, la radio y el periódico comunican con palabras (habladas y escritas), el internet ofrece imágenes y sonidos, que muestran una realidad virtual pero se ofrece la oportunidad de intervenir e interactuar en el ciberespacio, siendo así tenemos la oportunidad de participar; de estos medios tenemos el poder de elección para creer o no, pero ahí radica el poder

---

⁵⁸ *Ibid.*, p. 61

⁵⁹ PAÍN, *Op. Cit.*, p. 93

hegemónico de la enajenación porque las palabras pueden ser equívocas, en cambio en la televisión las imágenes nos dificultan pensar en una equivocación, hasta ahora se creía que -la imagen no miente- no obstante la realidad de esta sociedad nos ha mostrado que las imágenes se pueden tergiversar y así se puede engañar y manipular a la población, al respecto Giovanni Sartori describe así a la televisión: “La televisión se caracteriza por una cosa: entretiene, relaja y divierte. [...] cultiva al *homo ludens*; pero la televisión invade toda nuestra vida, se afirma incluso como un demiurgo. Después de haber «formado» a los niños continúa formando, o de algún modo, influenciando a los adultos por medio de la «información».⁶⁰

En la televisión, encontramos imágenes y situaciones plagadas de anuncios y de ideología burguesa que se encuentra en forma abstracta, y sólo es explícita en sus necesidades de mercado, no enmascaran su intención que es vender, ofreciendo al individuo “cosas” que le harán una vida “mejor” como un ser aislado, manipulado por lo acelerado de las imágenes desarticuladas. De todos los medios de comunicación la televisión se ha convertido en parte esencial de la vida de los seres humanos otorgándole poder de manipulación culposa en el castigo, la idea vana de triunfo jerárquico y de ejemplos realmente egoístas a imagen y semejanza de la lógica de explotación en el comportamiento entre el capital y el trabajo; es importante señalar que no se está en contra de la televisión en sí, ya que se pueden encontrar programas que aportan conocimientos positivos a la formación del individuo, pero la mayoría de las cadenas televisivas se inclinan por impulsar el consumismo; en las principales cadenas de televisión abierta en México, podemos apreciar que su intención es el entretenimiento y el consumo, su entretenimiento es insano para la mente, es manipulador, para todas las edades y géneros, la televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender.⁶¹

---

⁶⁰ SARTORI, Giovanni. *Homo videns La sociedad teledirigida*. México: Taurus, 2003 © 1997, p. 69

⁶¹ Cfr. *Ibid.*, p. 47

Existe programación para todas las edades, de acuerdo al horario en que miran la televisión, desde programas infantiles, deportes, espectáculos, novelas, noticieros etc. el individuo se ha acostumbrado a las imágenes de la televisión, el pensamiento conceptual se ha dejado de lado, la capacidad de abstracción está en peligro de extinción, el *homo sapiens* es suplantado por el *homo videns*, que sin abstracción pierde la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso:

La educación informal es dispensada [...] por instituciones sociales que son la familia, la pareja, los grupos de pares, los equipos de trabajo, [...] los medios masivos, los medios de información del público y las instituciones culturales [...] El proceso de aprendizaje es, de cierta manera, un proceso de ósmosis entre el entorno y el aprendiente, quien raramente tiene consciencia de ser un alumno en tren de asimilar nuevos valores y actitudes.⁶²

Antes era muy delimitada la programación para cada grupo televidente, se decía que las novelas eran solo para televidentes femeninas y el futbol para televidentes masculinos, debe aclararse que ambos solo ofrecen contenido enajenante y nada provechoso, no por el trabajo en sí realizado sino por el sentido de ganancia que lo pervierte; el punto es que según un estudio realizado por el IBOPE⁶³ “una de cada tres personas que sigue las novelas es un hombre” y menciona “En el año 2007, cerca de 7.6 millones de hombres vieron telenovelas, mientras que dos años después esa cifra creció un 11% hasta llegar a ser 8 y medio millones de ellos quienes disfrutaban del género en las 28 ciudades más importantes del país.” Así pues este tipo de entretenimiento es disfrutado por ambos sexos, en lo que respecta al futbol sucedió algo similar “más de una tercera parte de las personas que ven el futbol son mujeres. Incluso para el primer semestre de este año, 9.6

---

⁶² PAÍN, *Op. Cit.*, p. 116

⁶³ **IBOPE AGB México** es el grupo líder en métrica y generación de conocimiento sobre audiencias de medios de comunicación en México, con más de 18 años de experiencia y reconocido prestigio. Esta firma pertenece a la red IBOPE Internacional - AGB Nielsen Media Research con presencia en más de 40 países. <http://www.ibope.com.mx> Consultado: 13- octubre-2010.

millones de mujeres siguieron las transmisiones de este deporte, cerca de un 12% más que en 2008”.⁶⁴

Como acabamos de ver en las cifras anteriores es evidente la aceptación que tienen los programas mencionados, entretenimiento que dicho sea de paso está atiborrado de propaganda y de slogans en pro del consumo indiscriminado, pero ¿Cómo se determina la programación? ¿En verdad es lo que las personas quieren ver? “la <<nueva clase>> que administra el vídeo-poder se defiende de las acusaciones culpando a los telespectadores. Sí; pero esta defensa demuestra una mala consciencia ya que en televisión más que en ningún otro medio es el productor el que produce al consumidor”⁶⁵ así proponen y la gente decide pero, da lo mismo la elección si al fin y al cabo solo dan opciones que favorecen a su economía.

En el libro *Homo videns* de Giovanni Sartori sostiene la tesis: “La televisión no es sólo instrumento de comunicación; es también, a la vez, *paideía*, un instrumento «antropogenético», un *medium* que genera un nuevo *ánthropos*, un nuevo tipo de ser humano.”⁶⁶ Esto es que la televisión también tiene su participación dentro de la formación, y todos los individuos están a su alcance, pero la población más vulnerable es aquella que no tiene identidad, ni autonomía, un individuo sin consciencia puede guiar su formación por lo que le dicta este medio de comunicación, que es el consumo de mercancías convirtiendo al individuo que las consume en una de ellas, en un ser enajenado:

La propiedad privada [...] nos han dejado tan estúpidos y parciales que un objeto es solo *nuestro* cuando lo poseemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es directamente comido, bebido, usado como vestido, habitado, etc., es decir utilizado de alguna manera, aunque la propiedad privada misma sólo concibe estas diversas formas de posesión como *medios de vida* y la vida para la cual sirven como medios es *la vida de la propiedad*

---

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ SARTORI, *Op. Cit.*, p. 143

⁶⁶ *Ibíd.*, p. 40

privada: trabajo y creación del capital. Así, todos los sentidos físicos e intelectuales han sido sustituidos por la simple enajenación de todos estos sentidos: el sentido de tener.⁶⁷

La formación en la época actual, está enfocada solo a la producción capitalista en esa hegemonía del poder enajenado con poco reconocimiento a crear las condiciones objetivas y subjetivas para lograr trascender a través de la expresión sensible artística; la espiritualidad, la sensibilidad emocional, la capacidad creadora son ámbitos que han sido relegados en el desarrollo humano por su carácter emancipador; la educación se basa en el saber hacer o saber pensar cuando el individuo puede potenciar ambas, la formación se rige por normas dictadas por el mercado, es necesario reflexionar acerca del hombre que se está formando y replantearse las necesidades con el fin de que el individuo se forme integralmente; y es tarea de todos los actores que participan de la formación:

Vivimos en una <<sociedad pedagógica>> en la cual numerosas instancias privadas o públicas se ven obligadas a <<hacer pedagogía>>. Por supuesto que ahí están la familia y la escuela, las dos instituciones tradicionales fundamentales; pero hoy éstas se abren ante la necesidad de formar a los individuos, las empresas, los comités regionales y subregionales del empleo, los centros de asistencia social, las comunas, los ministerios... Los sectores formales y los informales están implicados. Centros de alfabetización, recalificaciones de todo tipo, formación para una calificación, formación de un desarrollo personal... tantas posibilidades que surgen por todas partes. Formación inicial pero además continua [...] sin olvidar los museos, bibliotecas, ludotecas, mediatecas... es decir que la sociedad en su conjunto toma parte en el proceso educativo. Cada uno, según el momento, puede verse como el que aprende o como el educador.⁶⁸

Lo que se busca es que la pedagogía que participe de estos procesos de formación sea guiada hacia la liberación, esta tesis propone que sea mediante el arte, no como la panacea a los problemas educativos y sociales sino como una acción particular enfocada a fomentar la sensibilidad crítica a partir de la sensación y luego de la reflexión, el arte puede integrarse a estos procesos formativos pero con vistas a un paradigma distinto, es importante recalcar que la

---

⁶⁷ FROMM, *Op. Cit.*, *La sociedad...* p. 47

⁶⁸ POURTOIS, Jean-Pierre y Huguette Desmet. *La educación postmoderna*. Madrid: Popular, 2006, p. 37

formación no es un proceso lineal en donde solo se recibe información, tal y como maneja el autor a lo largo de la vida el ser humano puede aprender de los otros, y a la vez enseña a partir de lo que aprende, entonces los procesos de formación no se pueden dar por concluidos así se abre una posibilidad de cambio, transformación y concientización en cualquier etapa de la formación de la vida del individuo.

En suma, la formación comprende un cambio espiritual⁶⁹, el ser humano se va formando cuando asimila lo que aprende, va constituyendo su consciencia y su ser, para consigo mismo y para su sociedad: “La formación abarca un sentido general de la medida y de la distancia respecto a sí mismo, y en esta misma medida un elevarse por encima de sí mismo hacia la generalidad.”⁷⁰ En este sentido la sensibilidad y la capacidad de percepción también se van consolidando según la consciencia formada, según Hegel⁷¹: una característica general de la formación es mantenerse abierto hacia lo otro, hacia puntos de vista distintos y más generales. La formación comprende pues, un sentido colectivo por lo que su esencia subyace la necesidad de una consciencia formada que supere el sentido natural para dar paso a una vida genérica, misma que en la contemporaneidad no es tomada en cuenta.

---

⁶⁹ *Cfr. Op. Cit.*, GADAMER. p. 38

⁷⁰ *Ibid.*, p. 46

⁷¹ *Cfr. Id.*

1.3 Educación en el siglo XXI

Nos ha tocado vivir en el apogeo de la información, en el auge de las tecnologías todo ello como muestra de la capacidad de los seres humanos, por el lado científico se han llegado a terrenos que fueron inimaginables, por todos lados se habla de “avances”. “La humanidad está en una nueva etapa de su desarrollo; escenarios científicos, tecnológicos, empresariales, industriales y financieros se han fortalecido extraordinariamente con la finalidad de hacer frente a la avasallante competitividad y globalización económica e informativa”⁷² pero al hacer un recuento de los mismos, nos queda una sensación de incertidumbre, ¿Realmente hemos avanzado? Y si así lo fuera ¿Hacia dónde avanzamos?

Nuestro mundo se está colapsando, el calentamiento global es un hecho, no existe la conciencia ambiental, ¿Qué ha pasado con nuestra humanidad? ¿Qué pasa con la expresión sensible? Han sido relegadas a la última de las prioridades, hoy no importa que el hombre exprese sus emociones, que pueda sentir, hoy solo importa que sepa “hacer” sin cuestionar y sin criticar, como la forma más reducida de la instrucción ahistórica, ateórica y apolítica, es decir enajenada⁷³.

“Hemos construido un sistema económico que se mantiene y consolida mediante la producción de bienes que nos amenazan con la destrucción física, social y cultural, transformando al ser humano en un consumista adicto, el sistema social corre el peligro de quedar a merced de la lógica de la tecnología.”⁷⁴

En nuestra sociedad actual, el hombre ha pasado de ser el centro del universo, a verse relegado a la última de las prioridades, hoy se ha convertido en una “cosa” que adquiere “cosas” el mercado imperialista del capitalismo lo ha llevado hasta ahí sin que opongamos resistencia de forma organizada como miembros de una colectividad en pro del bien común y la transformación del modo de producción;

---

⁷² CORREA DE MOLINA, Cecilia. *Aprender y enseñar en el siglo XXI*. Bogotá: Magisterio, 1999, p. 11

⁷³ CANTORAL, *Op. cit.*, *Pedagogía...* p.20

⁷⁴ CORREA, *Op. Cit.*, p. 12

los sentimientos han sido comercializados, la enajenación hace que el hombre se pierda a sí mismo llevándolo a la deshumanización y automatización.⁷⁵ “El hombre que se ha sometido así a sus necesidades enajenadas es un “un ser mental y físicamente deshumanizado...” Este hombre-mercancía sólo conoce una manera de relacionarse con el mundo exterior, poseyéndolo y consumiéndolo (usándolo).”⁷⁶

La familia y la escuela no han sido ajenas a la penetración tecnológica, los roles se transformaron, la vida apacible se convirtió en un ajetreo constante, el individuo se mueve conforme a la economía, la tecnología se ha instaurado como una necesidad, los celulares, internet, las computadoras, agendas electrónicas; la escuela misma, se ha dejado atrapar por la moda tecnológica, han cambiado los procesos de interacción entre individuos, todo en favor de la ganancia y no de mayor calidad humana con igualdad de condiciones de vida, en donde nadie viva a costa del trabajo del otro; del trabajo que le es extraño como condición de trabajador enajenado, esclavizado por el egoísmo y la perversión de la lógica de producción.

Respecto a la educación impartida por el estado, está confeccionada para que el individuo se adapte a esta sociedad caótica con espíritu dogmático y militarista, en educación básica se le llama a este modelo hegemónico, Alianza por la calidad de la educación (ACE), y entre sus principales objetivos de **doble discurso** está:

- Garantizar que los centros escolares sean lugares dignos, libres de riesgos, que sirvan a su comunidad, que cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesario y la tecnología de vanguardia, apropiados para enseñar y aprender.

---

⁷⁵ Cfr. FROMM, Erich. *Op. Cit., Marx...* p. 7

⁷⁶ PAÍN, *Op. Cit.*, p. 67

- Garantizar que quienes dirigen el sistema educativo, los centros escolares y quienes enseñan a nuestros hijos sean seleccionados adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los estímulos e incentivos que merezcan en función del logro educativo de niñas, niños y jóvenes.
- La transformación de nuestro sistema educativo descansa en el mejoramiento del bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, condición esencial para el logro educativo.
- La escuela debe asegurar una formación basada en valores y una educación de calidad, que propicie la construcción de ciudadanía, el impulso a la productividad y la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su potencial.⁷⁷
- La evaluación debe servir de estímulo para elevar la calidad educativa, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, y servir de base para el diseño adecuado de políticas educativas.

Esta alianza por la educación se basa en los 5 aspectos señalados, pero es de conocimiento público que no es más que una alianza mal planeada, cualquiera que desconozca el rezago social del país, puede considerar viable este proyecto, antes que otra cosa se deben satisfacer las necesidades básicas porque la desigualdad social es el cimiento sobre el cual quieren edificar sus propósitos, ¿Qué pasará con aquellas escuelas que ni siquiera cuentan con instalaciones adecuadas? No cabe duda que este programa está descontextuado de la verdadera realidad concreta de los grupos marginados que son víctimas del sistema de explotación y de la desigualdad social, además es excluyente, se habla de una formación integral pero no se toman en cuenta las necesidades del individuo, se establece con base a las necesidades de la producción para el mercado. “El hombre debe ser un ser en sí mismo y no un medio para realizar un

---

⁷⁷ <http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/ACE.pdf> Consultado: 20-octubre-2010

fin.”⁷⁸ El avance de esta sociedad y la felicidad del individuo radica en la cantidad de posesiones que se tienen, la educación se ha desvirtuado dentro de un proceso complejo en el cual, prepara al individuo para el trabajo, todo gira en torno al trabajo enajenado, no creativo, dejando la parte más importante que es la formación crítica y sensible para saber defender sus derechos humanos fundamentales como ser individual **en sí**.

Por ejemplo, la identidad del individuo no es tomada en cuenta, valórese como se propone en la hegemonía de la máxima ganancia capitalista, la enseñanza del idioma inglés desde preescolar, a esa edad el individuo está formando su identidad adaptándose a la colectividad, y antes que conocer y resignificar su cultura y las lenguas que la caracterizan, como proponía la pedagogía de Antonio Gramsci, se propone la enseñanza de otro idioma, es una prueba más, de lo que el régimen pretende no es el desarrollo integral del individuo precisamente, sino su eficacia, eficiencia y competitividad en el mercado global como una mercancía, lo cual es un problema educativo que es vital atender con base en valores ético-morales y sabiduría histórica que devuelva al individuo a su colectividad más virtuosa.

En este sentido al revisar el Programa de Educación 2007-2012, se advierte que en este sexenio fue nombrado “El Programa Sectorial de Educación” de ahí surge una primera interrogante ¿Por qué sector? la definición de sector es: “Parte de una clase o de una colectividad que presenta caracteres peculiares”⁷⁹ con base en ello se puede deducir que dentro del programa no se concibe la educación como un todo, como lo fue de algún modo en anteriores programas.

Por el contrario al dividirse en sectores, los mismos quedan desarticulados de tal manera que solo se preocupan por su desarrollo y no se tiene una visión global, esto es lo que en la corriente norteamericana se distingue como un sistema

---

⁷⁸ MARCUSE, *Op. Cit.*, *El hombre ...* p. 64

⁷⁹ <http://www.wordreference.com/definicion/sector> Consultado: 23-febrero-2010.

funcionalista de lógica empresarial. Y lo que define a los funcionalistas es su conservadurismo, su interés por perpetuar la estructura social y su reduccionismo de roles y estratificación social –como algo natural- en el proceso de producción y no como un proceso histórico de transformación en el contexto de la lucha de clases. Estas son algunas características que definen al programa sectorial de educación que contempla organismos desarticulados en distintas realidades, aún cuando se habla de “integrar” lo que se pretende es “desintegrar”, por lo menos esto es lo que se deduce del cambio de Programa de educación al Programa **Sectorial** de Educación.

Cada objetivo abarcado en el Programa enfatiza la importancia de la calidad en la educación, pero ¿Qué entienden por calidad?, Según su significado:

Calidad es “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie.”⁸⁰

Nuevamente se ha de recurrir a la deducción para dar explicación a este término que frecuentemente se encuentra en el PSE,⁸¹ en un documento de 64 hojas se recalca la palabra calidad 69 veces, es pues, un eje primordial. Pero como su definición señala “permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie” la calidad hace la distinción y ¿Para qué se busca una distinción? Ya cada ser en su individualidad es distinto, pero por qué separar en categorías; una posible respuesta de carácter pedagógico puede ser, que sirve a los intereses del mercado laboral, según el individuo que se pretende formar.

La calidad tan anhelada dentro del PSE se relaciona más con el término empresarial, el estudiante se estima como una mercancía que debe ser evaluada antes de salir al mercado. Puede pensarse que es una mala interpretación, pero es evidente que el término no se relaciona con la calidad de vida tan ambicionada por la pedagogía, donde el estudiante es un ser consciente de su educación y su

---

⁸⁰<http://www.wordreference.com/definicion/calidad> Consultado: 23-febrero.2010.

⁸¹ Plan Sectorial de Educación

realidad, sensible a las problemáticas sociales, naturales, culturales y políticas de su generación. Como un hombre genérico, como lo plantea Agnes Heller, recuperando a Marx. No se trata de esto, pues “la calidad” referida en el PSE es francamente reproductor del sistema de desigualdad social, en lugar de que el término calidad sea acompañado de categorías humanas como: integridad, sensibilidad, consciencia, humanidad, solidaridad, cooperación, autonomía, socialización en cambio va secundada por palabras como: modernización, tecnología, evaluación, competitividad, por mencionar algunas, lo que nos demuestra que no es la calidad pensada en la educación integral, sino para la lógica de acumulación y centralización, es decir para la explotación del mercado.

Otro de los términos de los pronunciados con vehemencia es mercado. “inserción en el mercado laboral.” “que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.” “que demanda el mercado laboral.” Y así infinidad de frases; pues bien, según su etimología mercado “proviene del latín *mercatus* y este del verbo *mercari* (comprar) de *merx* (mercancía) y relacionado con mercurio dios del comercio, mercadería y merceología⁸².”⁸³ Lo que podemos deducir es que se tiene la idea de que el único objetivo de la educación es acceder al mercado laboral en condiciones de sometimiento y humillación, entonces surge la pregunta ¿La educación surgió exclusivamente para satisfacer al mercado ó se ha desvirtuado su objetivo? El abuso de poder político pretende que los individuos adopten la idea errónea de ver a la educación solo como un medio para ingresar al mercado laboral, dejando de lado los aprendizajes que según ellos “sobran” en el curriculum como es la sensibilidad artística, pues ésta no aporta nada relevante para los intereses de la oligarquía financiera actual.

Lo que se menciona acerca de las materias “sobrantes” se toma muy en cuenta por el gobierno estatal en turno, puesto que dentro del PSE se menciona: “El

---

⁸² Merceología: proviene del latín *mercari* (comprar) y del griego logos (estudio, tratado). Ciencia que estudia las mercancías.

⁸³<http://etimologias.dechile.net/mercado> Consultado: 23-febrero-2010.

momento demográfico que vive México obliga a realizar un esfuerzo mayor en la educación media superior, en donde se plantea llevar a cabo una profunda Reforma.”⁸⁴ Dentro de las declaraciones dadas por la entonces Secretaria de la SEP Josefina Vázquez Mota, invitó a hacer una evaluación seria de las currículas para transformar aquellas que ya no le dicen nada a los jóvenes y también a revisar los bachilleratos cuyos egresados no encuentran oportunidades de empleo porque lo que se les enseñó ya no responde a la realidad del país.⁸⁵ Dentro de la reforma se pretende estandarizar la educación media superior pero no a favor del razonamiento y la reflexión crítica y creativa, sino nuevamente a favor del mercado laboral en la lógica de explotación.

“Tenemos un enorme déficit de formación profesional y técnica, no tenemos suficientes terapeutas, no tenemos suficientes técnicos en materia de salud o de servicios, no tenemos suficientes técnicos vinculados a la industria manufacturera ni tampoco al mundo de la competitividad.”⁸⁶

Lo anterior fue señalado por Josefina Vázquez M. el 15 de agosto del 2007; aunque no se menciona en el PSE también se realizó una reforma a la educación básica (RIEB) en la cual, la materia que “no decía nada a los alumnos” y no aportaba, fue historia, así que por este motivo sufrió una mutilación. Volviendo a comparar el funcionalismo con el PSE se encuentra otra coincidencia, no tienen interés por la historia o el origen de la humanidad, es por ello que sin ningún pesar eliminaron partes importantes de la historia de México y de sus raíces culturales.

Las dos reformas mencionadas son un ejemplo de lo planteado en el PSE, y dejan ver las intenciones reales del gobierno en turno y de la política imperialista internacional para evitar a toda costa que los estudiantes sean conscientes de su realidad histórico-cultural y que reflexionen sobre la misma, la oligarquía financiera teme que hagan pleno uso de su libertad.

---

⁸⁴ Programa Sectorial de Educación. *Op.Cit.* p.11

⁸⁵http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Bol2020807 Consultado: 23-febrero-2010.

⁸⁶http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_VersionJVM160807 Consultado: 23-febrero-2010.

Otro término que aparece en forma recurrente es tecnología o lo tecnológico, proviene del griego, está formado por *tekne* (arte, técnica u oficio) y por *logos* (palabra, conjunto de saberes)⁸⁷ hablar hoy de tecnología es algo cotidiano, y nadie duda de los avances de la tecnología, pero ¿Hay quién se detenga a juzgarla?

Cierto es que la educación se ha visto favorecida por los avances tecnológicos, pero hasta qué punto debe estar cerca la tecnología del terreno educativo; se puede decir que: hasta que empiece a robar autonomía al individuo. Herbert Marcuse señala: “yo creo que la pérdida de la autonomía, la reducción de la iniciativa personal, de la personalidad, es inherente al progreso técnico [...] es una característica represiva”⁸⁸ se sugiere a la “sociedad tecnológica” como un desprendimiento que hace el hombre, respecto de su humanidad.

En este sentido es interesante observar que la palabra tecnología aparece en mayor número comparada con la palabra autonomía, reflexionando acerca de esto se puede convenir que el discurso no es consecuente, por una parte se quiere formar de manera integral, pero por otro se desprende al estudiante de su autonomía y su libertad, pues Marcuse hace hincapié: “La libertad en esta sociedad tiende a operar como una introyección de necesidad” se dejan a un lado las necesidades reales y se crean otras, mismas que sólo han de satisfacer al sistema y a la preservación del mismo.

Por lo que se alcanza a deducir este programa no está pensado para satisfacer las necesidades del estudiante, sino sólo se quiere satisfacer al sistema económico, se procura la calidad, la eficiencia, la competitividad y la tecnologización del aparato educativo. Se ha mencionado como se habla de expresión, libertad, conciencia y sensibilidad, pues algunas de estas palabras las encontramos dentro del Programa Sectorial pero como mero requisito demagógico, se habla de

---

⁸⁷<http://definicion.de/tecnologia/> Consultado: 23-febrero-2010.

⁸⁸ FROMM, *Op. Cit., La sociedad...* p. 52

una educación integral pero se dejan de lado aspectos importantes dentro de la formación del individuo, entonces debiera revisarse qué es lo que comprenden y reconocen como necesidad “integral”.

Dentro del Programa se habla de necesidades, pero depende del cristal con que se mire para suponer dichas necesidades, por ejemplo esta sociedad mexicana más que tecnologías, necesita reencontrarse a sí misma por medio de la sensibilidad artística expresiva, creativa y lúdica con vistas a la dignificación de trabajo. En esta marejada de confusión y abuso el individuo ha perdido su identidad como capacidad de unidad soberana, adoptando otras formas y contenidos que en nada se asemejan a lo que realmente son. La sociedad sufre una gran represión y ni la población ni el individuo en particular lo han notado dada la dimensión abstracta de su sometimiento, que a pesar de ser concreto se encuentra desarticulado; su expresividad está sepultada bajo los escombros de una cultura sometida en primera instancia por la conquista y ahora por el abuso de poder político enajenante del proceso de explotación, cultura que hoy se ha desintegrado al ser negada por la globalidad del capitalismo imperialista; antes que la modernidad burguesa se necesita desarrollar la sensibilidad humana⁸⁹, se necesita recuperar la humanidad que es arrebatada todos los días por el mercado laboral empresarial y la enajenación del trabajo, de ahí parte una nueva concepción de la sensibilidad denominada humana por su calidad colectiva y solidaria, como expresión estéticamente artística.

---

⁸⁹ Para comprender lo que se quiere expresar con sensibilidad humana nos remitiremos a Marx: “Sólo a través de la riqueza objetivamente desarrollada del ser humano es, en parte cultivada, en parte creada, la riqueza de la sensibilidad *humana* subjetiva, un oído musical, un ojo para la belleza de la forma. En resumen, sólo así se cultivan o se crean *sentidos* capaces de goces humanos, sentidos que se afirman como fuerzas esenciales *humanas*.” Marx *Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844*, Buenos Aires: Colihue, 2006, Tercer Manuscrito p. VIII. Esto es que todo ser humano posee la capacidades sensibles de los sentido pero a medida de que transcurre su vida en relación con la colectividad esos sentidos se humanizan, es decir lo que ve lo asume de manera distinta provoca una reacción y tiene significado para él: “La objetivación de la esencia humana, tanto en sentido teórico como en sentido práctico, es, pues, necesaria tanto para hacer *humano* el *sentido* del hombre como para crear el *sentido humano* correspondiente a la riqueza plena de la esencia humana y natural.” *Id.*

Se pueden enumerar en el PSE (173) veces en que aparece la palabra “desarrollo” dentro del Programa, pero el tan anhelado desarrollo no sólo se va a dar cuando cada ciudadano se inserte en el mercado laboral para cumplir los intereses de la empresa dado que, no existirá un avance mientras los estudiantes y la sociedad civil en general no tomen consciencia de su ubicación en la historia social de desigualdad y de sometimiento, del medio ambiente, de la economía, de su humanidad, de su expresividad, de su lucha social, de su sensibilidad crítica y de su realidad social en general; sin embargo este tiempo y espacio mencionado es lo que se quiere evitar por medio de las reformas (RIEB⁹⁰), (RES⁹¹), (RIEMS⁹²), a través la tecnologización de las escuelas para la potenciación de la explotación maquiladora, debido a que no conviene tener ciudadanos preparados y conocedores de sus derechos, es más fácil manejar la sociedad de técnicos y obreros individualizados que no protestan, ni opinan por la ignorancia y manipulación enajenante.

Es más fácil cambiar los currículos pasando por encima de los estudiantes y profesores críticos, pues los individuos con sensibilidad crítica y aguda son una minoría y un obstáculo para el desarrollo empresarial, es pues, evidente la intencionalidad del Programa Sectorial de Educación propuesto por Josefina Vázquez Mota, que engrana perfectamente en los intereses del presidente Felipe Calderón Hinojosa y empresarios oligarcas de las finanzas internacionales que protege su gobierno porque, no hacen otra cosa más que velar por sus intereses de mercado monopolista internacional a costa de las necesidades reales del pueblo mexicano, el cual está subsumido en la resistencia y en la búsqueda de su identidad, luchando intuitivamente por su emancipación.

---

⁹⁰ Reforma Integral de la Educación Básica

⁹¹ Reforma de la Educación Secundaria

⁹² Reforma Integral de la Educación Media Superior

La situación educativa del país no habrá de mejorar, hasta que se pongan de por medio las necesidades reales⁹³ de los individuos, y hasta que el ser humano vuelva a ser el fin en sí mismo, en esa búsqueda permanente de su felicidad y autonomía, ya que: “El hecho de que la gran mayoría de la población acepte, y sea obligada a aceptar esta sociedad, no la hace menos irracional y menos reprobable.”⁹⁴ La necesidad de humanización por medio del arte radica en que los valores estéticos conjugan las facultades del individuo es decir: la razón con el pensamiento, el placer con la responsabilidad, la sensibilidad con la impasibilidad, retomando las necesidades de un individuo genérico, puesto que en la actualidad estas facultades no pueden coincidir, o se es una u otra, y esto no permite el pleno desarrollo de los seres humanos.

El arte humaniza porque en este ámbito de conocimiento el individuo puede ejercer su libertad, al expresarse y crear el ser humano es consciente de su trabajo y en el mismo encuentra satisfacción, esto le da un carácter más humano, en cuanto que no sólo busca la satisfacción de las necesidades físicas sino busca otro tipo de satisfacciones que tienen que ver más con el espíritu que con el cuerpo, pero sin negarse el uno al otro. Esto es lo que distingue al hombre del animal, en cuanto el segundo es uno con su actividad vital, el individuo busca una actividad libre y no visualiza la actividad vital como un medio para su existencia sino que ella aparte de subsistir puede hallar complacencia, lamentablemente en la época actual la vida genérica no interesa, mediante el trabajo enajenado se ha ido eliminando esta facultad del individuo:

---

⁹³ Para comprender que son las **necesidades reales** es necesario comprender cuales no lo son: Dice Marx “Cada individuo especula sobre el modo de crear en el otro una nueva necesidad para obligarlo a un nuevo sacrificio, para sumirlo en una nueva dependencia, para desviarlo hacia una nueva forma del placer y con ello de la ruina económica.” Marx, *Op. Cit., Manuscritos...* Tercer manuscrito, [Requisitos humanos y división del trabajo bajo el dominio de la propiedad privada] XVI. Una necesidad falsa es aquella que no es vital para la vida y se remiten básicamente a cosas materiales extravagantes y costosas: “El productor se aviene a los más abyectos caprichos del hombre, hace de celestina entre él y su necesidad, le despierta apetitos morbosos y acecha toda debilidad para exigirle después la propina por estos buenos oficios.” Id.

⁹⁴ MARCUSE, *Op. Cit., El hombre...* p. 15

Al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica, su real objetividad genérica y transforma su ventaja respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la actividad propia, la actividad libre, a la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre en medio para su existencia física.⁹⁵

Las actividades artísticas por sí mismas ya son una actividad propia de la vida genérica debido a que el individuo puede pasar su vida sin pintar, sin bailar, sin esculpir, pero no sin comer ni dormir, el arte surge para la satisfacción de una necesidad del individuo, pero en la educación del siglo XXI no se toma en cuenta al individuo como un ser genérico, ni a la dimensión estética como algo trascendente en la vida de los seres humanos, lo cual significa que la función activa del hombre se reduce a la mera subsistencia en la globalidad convirtiendo al individuo en un ser ajeno de su naturaleza y de sí mismo.

---

⁹⁵ MARX. *Op. Cit., Manuscritos...* Primer manuscrito, El trabajo enajenado, apartado XXIV en: <http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man1.htm#1-4>

Capítulo II.

Importancia de la pedagogía de las bellas artes

“La felicidad no reside en la posesión del objeto creado, sino en el acto de crearlo.”

Herbert Read

“No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos.”

Paulo Freire

“Quienes dicen que el arte no debe propagar doctrinas suelen referirse a doctrinas contrarias a las suyas.”

Jorge Luis Borges

2.1 La pedagogía crítica

La palabra Pedagogía proviene del griego *παιδαγωγε* que significa enseñar, instruir, educar niños, dirigir, seguir paso a paso, ser pedagogo, gobernar; que a su vez tiene su origen en la palabra *παιδεια* que significa diversión, juego de niños, entretenimiento, broma.⁹⁶ Desde sus raíces etimológicas resalta el aspecto educativo **enseñar ó educar niños**, en la actualidad el término pedagogía no designa sólo el acto de enseñar, sino que adquiere una concepción más compleja donde comprende el estudio y la regulación de los procesos educativos con un sentido de trascendencia en la transformación histórica. Si bien la etimología reduce los límites de la pedagogía, ésta no sólo se resume a la instrucción en la niñez o adolescencia, sino trasciende a la educación del individuo como parte de una sociedad en la consciencia de su historicidad y como un ser histórico en constante cambio y de formación inacabada: “La educación afecta a la totalidad de la vida humana, nace con el hombre y muere con él.”⁹⁷

Es notable el valor que daban los griegos a la *παιδεια* y tal vez mediante su origen etimológico podemos entender mejor lo que la pedagogía crítica significa; para los filósofos griegos el espíritu humano es un entramado complejo e irrepetible, pero sobre todo advertían que el ser humano necesita de esa *παιδεια* para poder transformarse y mejorar para estar en armonía con su ser y su entorno, a través de una formación que abarcara tanto su formación espiritual, física, académica etc. en busca de lo que llamaban *αρετή*⁹⁸ para así llegar a la felicidad que era la meta de la vida humana; la prioridad en la *παιδεια* griega era la formación de

---

⁹⁶ Cfr. ESCALERA B. Jeannette. *Teoría pedagógica y/o teoría educativa: el sí mismo en educación*. p. 95 En: La necesidad de la pedagogía : memoria del simposio ¿teoría pedagógica y/o teoría educativa? : encuentros y desencuentros. México:UPN, 2003, por: PRIMERO RIVAS, Luis Eduardo. Et al.

⁹⁷ NASSIF, *Op. Cit.*, p. 39

⁹⁸ *Αρετή* es un concepto griego relacionado con valores y características que llevaban a la excelencia, se puede traducir como virtud.

individuos virtuosos, ahora desde esta concepción crítica se ve la necesidad de explicar los impedimentos económicos, políticos y socioculturales para lograrlo.

Dentro de la pedagogía universal a través del tiempo existen pedagogías particulares, es decir cada pedagogo tiene una concepción de lo que se debe enseñar, existen diferencias incluso en la definición del concepto pedagogía, algunos manejan que la pedagogía es práctica y otros que es teórica. Unos que la pedagogía es un arte, una ciencia, una técnica etc. Ante esa diversidad Ricardo Nassif propone: “La pedagogía es la teoría y la técnica de la educación”⁹⁹ abarca dos partes de la disputa pedagógica: la teoría y la práctica. Respecto a esta controversia coincidimos que: “Si la educación es una actividad intencional, la pedagogía debe preocuparse por regularla, dirigirla o conducirla; pero como, al mismo tiempo, se ofrece como un hecho real o como un dato, tendrá que describirla, explicarla y comprenderla”¹⁰⁰ ahora bien esta explicación da los argumentos necesarios para ratificar la validez de ambos conceptos (teoría y práctica) en el terreno de la pedagogía crítica e incluso en su indisolubilidad dentro de la misma.

Muchas veces la pedagogía es menospreciada por la diversidad de corrientes pedagógicas existentes, pues cada una de ellas tiene una metodología diferente y en algunos casos se contraponen entre sí fundamentalmente en relación con su grado de consciencia de clase asumido o no de modo que es importante destacar que no puede haber una sola y única pedagogía ya que su objeto de estudio es la educación, como acción meramente humana; así se habla de individuos con pensamientos, sentimientos y capacidades diversas; al hablar de una sola pedagogía se estaría suponiendo que todos los individuos de todas partes del mundo se comportan de la misma manera, que sufren los mismos problemas, que tienen las mismas inquietudes etc. como si no existieran múltiples matices culturales. Incluso es necesario referir que la pedagogía también se

---

⁹⁹ NASSIF, *Op. Cit.*, p. 54.

¹⁰⁰ *Ibíd.*, p. 36

establece conforme a intereses, ya que forma ciudadanos y cada sociedad demandará un tipo de ciudadano en particular.

Se critica a la pedagogía por no ser una disciplina autónoma, pues depende de los fundamentos de otras ciencias, como la psicología, la biología, la sociología y la filosofía¹⁰¹, sin embargo a este respecto existe un argumento por Ricardo Nassif: “[...] dada la multiplicidad de factores que contiene el objeto pedagógico, su disciplina tiene que apelar a las demás ciencias ampliando así sus horizontes y proporcionando a esas ciencias un material precioso para sus investigaciones específicas.”¹⁰²

Una aproximación a la pedagogía como disciplina se hizo desde la filosofía en los diálogos de Platón, al proponer un estado ideal también proponía determinados conocimientos para la formación de los ciudadanos de la polis, los filósofos griegos mostraron gran interés por la educación, cómo y por quién debía ser dirigida. La ética, una rama de la filosofía, es uno de los principales ejes de la educación, ya que ayuda a la convivencia en sociedad, la filosofía en la pedagogía juega un papel muy importante puesto que para la creación de planes y programas de estudio, así como para la elaboración de un curriculum es necesario cuestionarse ¿Qué individuo quiero formar? Y partiendo de un trabajo filosófico se han de establecer las necesidades y las alternativas para resolver dichos problemas.

Se ha señalado también que la pedagogía se apoya en la biología y la psicología ya que los individuos van sufriendo cambios, dependiendo de su maduración se ha de ordenar el aprendizaje, esto con el objetivo de llevar un ritmo y no violentar la naturaleza se trata de que el individuo valla adecuando su educación hacia sus necesidades e intereses; a lo largo de la vida el ser humano ha de ir adquiriendo nuevos conocimientos y ha de madurar física y mentalmente, por medio de

---

¹⁰¹ Cfr. FERMOSO, *Op. Cit.*, p. 111

¹⁰² NASSIF, *Op. Cit.*, p.36

experiencias y conocimientos pero también porque es algo natural como un organismo vivo: “No es posible entender la formación del hombre sin conocerlo como cuerpo en su estructura morfológica, en su funcionamiento fisiológico, en su desarrollo genético, en su diversidad tipológica.”¹⁰³

Por otra parte la sociología hace su aportación a la pedagogía, el individuo es un ser histórico que se desarrolla en una sociedad, en un contexto específico, ahí es donde interviene la sociología “como ciencia descriptiva y empírica”¹⁰⁴ que estudia el comportamiento del ser humano en sociedad . Es algo absurdo pretender aislar a la pedagogía, sin tomar en cuenta que el individuo es un ser biológico, psicológico y social, pero por otra parte puede existir una concepción errónea de los límites de las ciencias auxiliares que puede llevar a la idea equivocada de hacer de su enfoque el único capaz de dar cuenta de la totalidad de la educación¹⁰⁵, por ejemplo que se explique la educación solamente mediante el aspecto biológico sin tomar en cuenta a la filosofía, sociología y psicología, e incluso a la misma pedagogía considerándola inútil, lo que caracteriza a la pedagogía es que toma en cuenta todos los factores del proceso educativo y brinda la importancia que merece cada uno en su particularidad para poder aprovecharlos en conjunto y transformar así el mismo proceso de humanización por medio del ejemplo más virtuoso.¹⁰⁶

Dentro del ámbito pedagógico se reconocen tres problemas fundamentales que son¹⁰⁷:

- ¿Qué debe enseñarse?
- ¿Cómo debe enseñarse?

---

¹⁰³ HUBERT, René. *Tratado de pedagogía general*. México: El Ateneo, 1982 © 1980, p.7

¹⁰⁴ ESTÉBANEZ, *Op. Cit.*, p. 120

¹⁰⁵ Cfr. NASSIF, *Op. Cit.*, p. 64

¹⁰⁶ Cfr. CANTORAL, *Op. Cit., Pedagogía...* p. 248

¹⁰⁷ NASSIF, *Op. Cit.*, p. 120

- ¿Para qué debe enseñarse?

En la variación de las respuestas se encuentran las diferencias entre las diversas pedagogías existentes; pero toda pedagogía tiene básicamente un sentido de humanidad, pues sea cual sea su forma de concebir al mundo, el acto pedagógico va más allá de la transmisión y la repetición, se enfoca en el desarrollo de la consciencia ya que de lo contrario no debería llamarse pedagogía.

Aunque solo se identifique a la pedagogía en el plano de la educación formal, ésta al tener por objeto de estudio la educación, debe acompañar todos los procesos de la vida del individuo (niñez, adolescencia, juventud, madurez y senectud) o por lo menos donde tenga alcance, adaptando la pedagogía general a pedagogías específicas dependiendo las necesidades que surjan en los procesos educativos, todo a favor de una pedagogía integradora que ayude al individuo a encontrarse a sí mismo y reconocer su papel en el entorno inmediato y como miembro de la humanidad, más allá de la inmediatez de su rol funcional.

Ahora que se ha proporcionado una explicación de lo que se considera como pedagogía es necesario reflexionar ¿Existe una pedagogía en las bellas artes?; si partimos de la premisa de que la pedagogía se encarga de los procesos educativos, al existir la educación artística podemos decir que participa la pedagogía, sin embargo ¿qué de pedagógico existe en el arte o en las bellas artes? ¿Existe alguna aportación en la formación del individuo?

En principio hemos de definir qué es arte, Ricardo Nassif los agrupa como cuatro conceptos fundamentales¹⁰⁸:

- * Arte como actividad: es un hacer del hombre, toda actividad que el hombre realiza y lo lleva a producir algo.
- * Arte como conjunto de reglas para la actividad: una serie de procedimientos que sirven a la producción de un cierto resultado.

---

¹⁰⁸ Cfr. *Ibíd.*, p. 40

- * Arte como creación: la producción misma de algo artístico.
- * Arte como expresión y comprensión de belleza: la creación de una obra y la comprensión de la misma, puede denominarse estético.

Otro concepto de arte es: “la manifestación externa de emociones internas producidas por medio de líneas, de movimientos, de sonidos o de palabras”¹⁰⁹

Se puede entender por arte a las actividades realizadas con cierta destreza, por ejemplo el arte de la guerra o el arte de tejer; por tal motivo existe una distinción entre bellas artes (propias del artista) y las artes útiles (propias del artesano), “las primeras atienden a una expresión pura y simple de una forma que posee su significado y valor en sí misma, las segundas se refieren a la producción de una forma que corresponde a un fin extraño”¹¹⁰ las bellas artes reconocidas como tal, son siete: la arquitectura, la danza, la música, la literatura, la pintura, la escultura y recientemente la cinematografía se convirtió en el séptimo arte.

El arte surge para satisfacer la necesidad de expresar, “el arte ha servido para que lo espiritual se haga visible a través de la imagen. Así cuando el artista crea nuevas formas, transformándolas en una metáfora visual, establece un puente entre el sentir individual y el colectivo [...]”¹¹¹ El arte ha existido desde la antigüedad evocando hazañas, deidades o simplemente historias de la vida cotidiana, a medida que el hombre y las sociedades fueron evolucionando, las bellas artes tomaron un camino de especialización aunque no desaparecieron de la vida cotidiana, la diferencia es que no todas las personas podían llamarse artistas, ni todo podía ser arte.

---

¹⁰⁹ UZCATEGUI, Emilio. *El arte en la educación*. México: Herrero. 1957, p. 23

¹¹⁰ LAENG, Mauro. *Vocabulario de pedagogía*. Barcelona: Herder, 1982 © 1968, p. 60

¹¹¹ MORTON GÓMEZ, Victoria E. *Una aproximación a la educación artística en la escuela*. México: UPN, 2001, p. 16

En la actualidad la presencia del arte en las escuelas públicas es casi nula, las escuelas privadas insertan actividades artísticas extraescolares pero sin conceder la importancia que merece:

[...] nuestro estilo de vida, ya no reconoce lo bello, sino lo funcional, que ya no conoce lo auténtico porque se conforma con lo verosímil, que ya no sabe reconocer las huellas de lo sagrado porque todo lo ha profanado, ni tampoco las huellas del dolor, que oculta en los sótanos de lo eliminado, nuestro estilo de vida que coloca la alegría en el ruido, el amor en el sexo, la mirada en la diversión; nuestro estilo de vida se ahoga en la razón hecha calculo, mercado, cambio, intereses y seguros para conservar el tesoro que se está secando: la vida sin belleza [...¹¹²]

En las escuelas (que es el lugar donde se imparte conocimiento), no hay cabida para la sensibilidad y la expresión, lo que importa es cuanta información puede memorizar el estudiante para resolver evaluaciones y para medirse en competencias en busca del reconocimiento social; se deja de lado los intereses de los individuos, sus inquietudes, sus deseos, que al final terminan por perderse en su formación funcionalizada en la lógica empresarial : “La escuela puede poner el arte al servicio de los ideales, lo aceptamos, pero a condición de que sean genuinos ideales de cada uno y no los impuestos.”¹¹³

Pedagógicamente hablando la educación artística tiene números beneficios, no solo a nivel cognitivo, sino perceptivo; pues recupera las potencialidades humanas, las experiencias y brinda la oportunidad de expresar los sentimientos, según menciona Morton en la vida afectiva la consciencia se expresa por medio de imágenes, de este modo: “el arte proporciona condiciones para la producción espontanea de formas capaces de conferir valor estético a sus objetos libremente creados [...]”¹¹⁴ Propiciando una formación autónoma.

---

¹¹² HOYUELOS, Alfredo. *La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*. Barcelona: octaedro. 2006, p. 24

¹¹³ UZCATEGUI, *Op. Cit.*, p. 60

¹¹⁴ MORTON, *Op.Cit., Una aproximación...* p. 20

Entre las principales características del arte se encuentra su flexibilidad y adaptación a cada una de las necesidades expresivas que requiera el individuo, es decir si pensamos en el arte no especializado, cada individuo es libre de elegir si se expresa, con imágenes, lenguaje escrito, con movimientos corporales, con ayuda de un instrumento o su propia voz, según la investigación de Howard Gardner todos los individuos tienen inteligencias múltiples, él las divide en 8 fundamentales¹¹⁵:

- Lingüística
- Lógico-matemática
- Espacial
- Corporal-cinética
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Naturalista
- Musical

Es muy recurrente que se sobrevalore y fomente las inteligencias: lingüística y lógico-matemática, desatendiendo las necesidades de los individuos puesto que al no promover otras experiencias no descubre otras potencialidades de su ser, en las cuales pudiera tener más destreza; es conveniente recalcar que en su mayoría las inteligencias expuestas por H. Gardner tienen relación con competencias artísticas, como por ejemplo:

- * La inteligencia espacial: Capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos.
- * La inteligencia corporal-cinética: Capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio.
- * La inteligencia musical: Capacidad de cantar, recordar melodías, poseer buen sentido del humor o disfrutar de la música.
- * La inteligencia interpersonal: Capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros, trabajar en equipo.¹¹⁶

La formación de todos los individuos se centra en promover solo dos de sus múltiples inteligencias, si hablamos del ser humano como un individuo abstracto

---

¹¹⁵ VAREA FALCÓN, Ma. De los Ángeles. *Rumbo a una educación artística intercultural*. México: UPN, 2006, p. 66

¹¹⁶ *Ibíd.*, p. 67

que tiene múltiples necesidades, puede decirse que se reduce su potencial y sus capacidades, y el resultado es la frustración y la insatisfacción.

La pretensión es recuperar el valor artístico como forma de expresión y reconocimiento de sí mismo para así comprender a los demás, una necesidad imperante en el siglo XXI: “la sociedad futura cada vez más mezclada, intercultural y compleja, tendrá cada vez más necesidad de sujetos que se pongan en una actitud de escucha hacia otros, que sepan desarrollar una creatividad individual y de grupo.”¹¹⁷ Es decir seres empáticos en búsqueda de su liberación, con vistas a un bien común y en construcción de la virtud, según el modo y condición de vida que su generación logre desarrollar.

Para poder esclarecer la pedagogía crítica en las bellas artes, se recuperan las aportaciones del arte en la formación de un individuo identificado como sujeto histórico sensible; el ser humano tiene la necesidad de conocerse a sí mismo, sus miedos, sus sueños, su lugar en el mundo, en primer lugar conoce el mundo sensible mediante sus sentidos y su arte es en relación a lo que tiene acceso, pero después se abre paso al mundo intangible donde surge la necesidad de dar forma a conceptos e ideas: “El arte crea a su designio imágenes, apariencias destinadas a representar ideas, a mostrarnos la verdad bajo formas sensibles. Por ello tiene la virtud de remover el alma en sus más íntimas profundidades, hacerla probar puros goces ligados a la visión y contemplación de lo bello.”¹¹⁸

¹¹⁹El arte, entonces tiene por fin, ya no el representar la forma exterior de las cosas, sino su principio interno y vivo, en particular las ideas, los sentimientos, las pasiones y estados del alma. Así pues la formación del individuo se refleja en su creación artística, en principio con conceptos de autoreconocimiento, por ejemplo

---

¹¹⁷ HOYUELOS, *Op. Cit.*, p. 23

¹¹⁸ SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. *Antología textos de estética y teoría del arte*. México: UNAM, 1972 © 1982, *Apud* G.W. F. Hegel p. 76

¹¹⁹ *Cfr.* CANTORAL, *Autorreconocimiento de la sensibilidad racional en la formación docente*. México: UPN, Biblioteca Torres Quintero, 2006, p. 194

un dibujo de sí mismo, y a medida que va desarrollándose se van insertando conceptos más complejos.

Para Adolfo Sánchez V. el arte es una virtud “El arte es una virtud en el sentido más amplio y más filosófico que los antiguos daban a esa palabra [...] es una fuerza interior desarrollada en el hombre, que lo perfecciona”¹²⁰ ahí es donde radica el sentido pedagógico del arte, en buscar la excelencia de los individuos fomentando su sensibilidad y capacidad de comprender el mundo desde diversas perspectivas, esto mismo pretende la pedagogía crítica por medio del acto educativo.

El arte refleja la historicidad de nuestro contexto, esto es que el arte que se haga hoy ha de plasmar rasgos específicos de nuestro tiempo, toma un fragmento de la realidad para transformarlo en una metáfora visual, así pues, todos los individuos tenemos una historia y así mismo la necesidad de contarla; por ese motivo se recupera el argumento de que no existe una razón por la cual el arte no pueda estar en la vida cotidiana, ya sea en la escuela, la casa, el trabajo: “El arte existe por el hombre y para el hombre, por esto es comunicación; porque una cosa no puede ser expresión si no es para que alguien se reconozca en esa expresión, para que alguien entienda lo que aquello significa y la interiorice”¹²¹ el individuo es *homo faber* y *homo ludens*, por tanto el arte es algo natural que se va desvaneciendo a medida que se va formando, entonces ¿Para qué se está formando al ser humano? ¿Qué pasa con el ideario griego, en el que el hombre debía ser educado para alcanzar la virtud y con ella su felicidad? ¿Qué se concibe por felicidad en el presente siglo? Son preguntas que corresponde a la pedagogía crítica plantear.

Así vemos que existen mitos sobre el arte que lo han marginado como parte de la formación de los individuos:

---

¹²⁰ SANCHEZ, *Op. Cit., Antología...* p. 106

¹²¹ BARREIRO, Juan José. *Arte y sociedad*. México: Edicol, 1977, p. 37

- Existe la idea de la preponderancia de factores hereditarios de ciertas aptitudes artísticas.
- Las habilidades artísticas se consideran un “don divino” exclusivo.
- En la enseñanza artística existe una tendencia a sobreestimar la sensibilidad, la cual separada de la reflexión legítima, prestigia emocionalismos y racionalismos de corte individualista.¹²²

Es recurrente, que el individuo conciba el arte como ajeno a él, cuando la expresión artística se mira en el más rústico gesto de creación, por decir: cuando se expresan los sentimientos en una canción, en un poema, en un dibujo, en un movimiento dancístico, las bellas artes se viven dentro y fuera de los institutos especializados, la diferencia es que unos lo hacen a un nivel profesional e intencional, y los otros como mera expresión sin aspiración a la perfección sino sólo para contribuir al proceso de sensibilidad humana.

En la educación el arte es utilizado en los primeros años de escuela para diagnosticar los siguientes aspectos¹²³:

1. **La disposición del niño.** Esto incluye factores como el desarrollo físico del niño, su inteligencia, su desarrollo perceptivo, su conjunto de respuestas y las disposiciones culturales que ha adquirido
2. **El entorno psicológico en el que va a trabajar.** Esto incluye el nivel de amenaza o apoyo que existe en este entorno y la cantidad e intensidad de las recompensas o castigos
3. **El manejo de información.** Este factor está afectado por la capacidad que poseen para organizar la percepción
4. **La habilidad de delineación.** Esto incluye la capacidad que tiene el niño para manipular el medio, su capacidad creativa y su capacidad para diseñar cualidades de forma.

Es el primer y único acercamiento en las instituciones formales, ya que después los conocimientos lingüísticos y lógicos-matemáticos toman las riendas de la formación, es así como se va difuminando la capacidad imaginativa y creadora, puesto que en adelante hay estructuras definidas y precisas que se deben seguir,

---

¹²²MORTON, *Op. Cit.*, *Una aproximación...* p. 15

¹²³*Ibíd.*, p.44

la elaboración de un poema, de un dibujo, de una canción, todo tiene pasos a seguir y así transcurre la educación, con el paso del tiempo algunos individuos fomentan por su cuenta su expresión artística, o bien les es inducida por su familia o la cultura en la que se desenvuelven.

La importancia de recuperar la expresión artística existente en todos los individuos es porque: “Los materiales y lenguajes de las artes son por su esencia y lógica interna recursos idóneos para estimular la sensibilidad, la reflexión crítica, la creatividad y la imaginación no sólo en contenidos instrumentales de la educación sino en los distintos planos de la vida misma.”¹²⁴ Por lo anterior se ha de considerar el arte en todo el transcurso de la vida y no solo en las instituciones formales sino en todos los contextos.

Entre las funciones que el arte puede desempeñar en la vida de los individuos pueden encontrarse:

- El uso del arte como forma de distracción
- La naturaleza terapéutica del arte
- El desarrollo del pensamiento creativo como objetivo prioritario en educación
- La utilización de actividades artísticas como apoyo para la comprensión de asignaturas académicas
- El arte como mediador en la formación de conceptos
- El arte para el desarrollo de músculos delicados y la coordinación infantil.¹²⁵

El arte se extrae de la naturaleza y el ser humano como parte de esta naturaleza es también parte de arte; por tanto la educación siendo el objeto de estudio de la pedagogía se encarga de la formación integral del individuo y el arte tiene ahí su sentido humano atravesando el proceso de formación de los seres humanos, fomentando su sensibilidad hacia sí mismos, hacia los otros y hacia su contexto histórico-social.

La tarea de la pedagogía de las bellas artes es fomentar la sensibilidad en los individuos, formar parte de la educación que integre las necesidades de los seres

---

¹²⁴ MORTON, *Op. Cit., Una aproximación...* p. 13

¹²⁵ *Ibid.*, p. 50

humanos, reflexionar la vida misma y sacar del ensimismamiento al hombre posmoderno que vive en la opresión de sus propias creaciones, volver a las esencias y a la valorización de mundo. “El arte en este sentido debe considerarse como parte del desarrollo sensorial del *homo faber*. Una facultad a la que pueden darse varios usos, que puede no usarse o de la que se puede abusar.”¹²⁶

Para lograr un desarrollo integral es necesario que la educación, en cualquiera de sus niveles y formas de impartirse, en el sistema educativo nacional ó contexto social sea de manera integral, es decir, incluyendo aspectos humanistas que propicien el desarrollo de actitudes de solidaridad, responsabilidad y lealtad, respondiendo así a las necesidades de los propios estudiantes, sus familias, los empleadores y la sociedad, porque el principio y fin del proceso de humanización o educativo es abolir la desigualdad social generada por la lógica de explotación.

En la educación integral se toman en cuenta todas las necesidades del individuo, biológicas, espirituales, culturales, psicológicas; el arte atiende las necesidades perceptivas y expresivas de los individuos, por tanto la pedagogía de las artes tiene una función al igual de importante que el desarrollo de actividades lógico-matemáticas y lingüísticas, que es llevar al ser humano a la plenitud de sus potencialidades. “Integrar es un acto complejo, no sólo implica unir las partes y formar un todo más complejo; nos referiremos a que integrar implica elementos, seleccionar y tener una visión más amplia y rica al respecto.”¹²⁷

---

¹²⁶ READ, Herbert. *Imagen e idea: la función del arte en el desarrollo de la conciencia humana*. México: FCE, 1975 © 1957, p. 15

¹²⁷ FUENTES MATA, Irma. *Integrar la educación artística: política educativa, integración curricular y formación docente colectiva*. México: Plaza y Valdés: UPN, 2004, p. 66

2.2 La estética

La estética es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Se le ha definido también como "(...) que trata de la belleza de la teoría fundamental y filosófica del arte." La palabra <estética> proviene del vocablo griego αισθητικοζ, en latín *aesthetica*, y de αἴσθησις (*aisthesis*) «sensación, sensibilidad», e -ικά (*ica*) «relativo (a)», significa dotado de percepción o sensibilidad, perceptivo, sensitivo. Los antiguos griegos, como Platón y Aristóteles, vinculaban esta palabra con la percepción de la belleza y la influencia que ejerce sobre nuestra mente, indicando a la estética como la teoría de la belleza y la filosofía del arte.¹²⁸

Cabe señalar que los griegos tenían una amplia concepción respecto a la belleza, pues consideraban que un concepto de belleza universal tenía que ver más con el pensamiento que con los sentidos: "La medida, tan estrechamente vinculada a la belleza, se halla también, después de todo, estrechamente vinculada a la bondad y a la virtud."¹²⁹ Las formas, los colores y las melodías constituían tan solo una parte de la belleza, pues abarcaban con este concepto, no solo los objetos materiales sino también elementos sociales, caracteres y sistemas políticos, la virtud y la verdad. Entendían la belleza ampliamente: abarcaba no solo los valores estéticos, sino también los morales y cognoscitivos. En términos generales el concepto de bello estaba relacionado directamente con la idea de bien.

Platón consideraba las artes como mera imitación y las relacionaba con las apariencias, por tanto en cierto punto fueron censuradas por el filósofo griego, sin embargo reconocía la influencia que las artes podían tener en las conductas por eso hizo una especificación, <<las artes si son bien empleadas, encauzan adecuadamente la educación del carácter>>, por tanto las artes que inciten a comportamientos incorrectos o inmorales deberán ser suprimidas de la educación,

---

¹²⁸<http://etimologias.dechile.net/?este.tica> Consultado: 10-diciembre-2010

¹²⁹BEARDSLEY, Monroe C. y John Hospers. *Estética. Historia y fundamentos*. Madrid: Cátedra, 1978, p.25 *Apud Platón*. Leyes. 655 A.

es decir que aceptaba la influencia del arte siempre y cuando indujeran en el alma a una buena disposición (virtud) y no al vicio.¹³⁰

Platón pensaba que la danza, la música y la poesía son muy beneficiosos para la formación de los ciudadanos siempre y cuando sean reguladas: “La música, la poesía y la danza son, en el mejor de los casos, medios indispensables para la educación del carácter, susceptibles de hacer a los hombres mejores y más virtuosos”¹³¹ El artista ha de dirigir su creación conforme al bien común, fomentado virtudes y regido por su responsabilidad social.

Por otra parte, la visión de la estética de Aristóteles, consideraba el arte como una elección, es decir una producción consciente, que se diferencia de las necesidades básicas porque se elige producirla. La explicación que daba al arte era la misma que Platón: que era una imitación. Sin embargo sugiere que esta imitación causa placer en el individuo ya que el aspecto imitado puede ser desagradable más la imitación puede superar el desagrado.¹³²

A diferencia de Platón, Aristóteles no censuraba del todo a los poetas, su percepción refería que: los poetas, necesitaban de la comprensión de la naturaleza antes de realizar sus creaciones, entonces estaría involucrado un aspecto cognoscitivo que respaldaría a la poesía y a el arte mismo, ya que al defender el argumento de que la poesía ayuda a los hombres a ser racionales, y además brinda placer: “Aristóteles considera el placer estético básico como algo cognoscitivo, del mismo género que el placer del filósofo (aunque, sin duda, inferior)”¹³³ En la estética Aristotélica la concentración y la coherencia son fundamentales en la creación, se busca la perfección que ha de causar placer, tanto al que contempla como al creador. El término estética en el campo filosófico

---

¹³⁰ Cfr. Platón. *La república*. México: Gernika, 1998, Libro IV

¹³¹ BEARDSLEY, *Op. Cit.*, p. 25 *Apud* Platón. *Leyes*. 653-654

¹³² Cfr. *Ibid.*, p. 28

¹³³ *Id.*

fue introducido por Alexander Gottlieb Baumgarten, en Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735)¹³⁴ él consideraba que el conocimiento sensorial, propio del artista, preside toda realización artística, considera que la noción de belleza no es una idea simple, entonces el arte requiere de cierta capacidad intelectual por lo que la estética abarca ideas complejas no debe considerarse como una propiedad sino como una amplia dimensión correspondiente al sentimiento.

La relación entre arte y estética es: la idea de belleza, pero, ¿Cuál es la utilidad de la estética dentro de los procesos de formación? La sensibilidad. Lo bello apela en primera instancia a los sentidos y después a las emociones, al sentimiento; volviendo a la concepción griega sobre la virtud, un individuo virtuoso es feliz, la sensibilidad también es una virtud, ya que es una característica que el individuo va adquiriendo conforme se ha de formar: “La raíz de la estética está en la sensibilidad; lo que es bello es primero sensible: apela a los sentidos, es placentero, objeto de impulsos no sublimados”¹³⁵ es menester aclarar que se habla de humanidad en términos de < Sensibilidad, compasión, bondad hacia los semejantes> puesto que esta característica no es innata sino va germinando conforme sus relaciones sociales crecen y su dimensión estética se va formando.

La estética parte de la percepción, es decir de las sensaciones que provoca la fascinación de nuestros sentidos (visuales y auditivos), cabe decir que dichas sensaciones se experimentan porque causan placer, porque es agradable. Sin embargo la contemplación es algo más abstracto que la visión por sí sola, por ejemplo ante nuestros ojos desfilan millones de imágenes diariamente, aprendemos a reconocerlas algunas causan sensaciones, la diferencia es que la percepción estética es intencional se observa por contemplar, para captar lo que la imagen, sonido o movimiento le ofrecen. Cuando intervienen factores que no son necesariamente intencionados la experiencia estética se difumina, por ejemplo: “el orgullo de la posesión de una obra de arte, [...] si una persona valora una pieza

---

¹³⁴ <http://cibernous.com/glosario/alaz/estetica.html>

¹³⁵ SANCHEZ, *Op. Cit., Antología...* p. 486

teatral o una novela en razón de que puede encontrar en ella informaciones relativas a la época y lugar en que fue escrita, ó si una persona enjuicia favorablemente una obra de arte por que defiende una causa justa”¹³⁶ los ejemplos mencionados atienden: 1. Razones económicas 2. Razones intelectuales. 3. Razones morales; se abandonó la experiencia estética por orientar su atención a otros factores.

En la vida cotidiana existen momentos en que se puede apreciar algo bello, por su valor en sí mismo y en sus propiedades, entonces se hablaría de una experiencia estética, ya que el sujeto no se centra en relación con el objeto sino en el objeto mismo, pero no hablamos de un objeto como tal, sino fenoménico¹³⁷ en el que la atención no se centra en el aspecto físico, se centra en la totalidad percibida por medio de los sentidos, es por esto que para Hegel: “El arte crea a su designio imágenes, apariencias destinadas a representar ideas, a mostrarnos la verdad bajo formas sensibles. Por ello tiene la virtud de remover el alma en sus más íntimas profundidades, hacerla probar puros goces ligados a la visión y contemplación de lo bello”¹³⁸ por tanto es inestimable el goce del espíritu, la necesidad de recuperar la experiencia estética.

En cuanto a las bellas artes como una especialización para ser apreciados estéticamente tenemos la siguiente clasificación:

Artes auditivas: artes del sonido (música)

Artes visuales: artes que constan de percepciones visuales (pintura, escultura, arquitectura)

Literatura: ha sido llamado un arte simbólico, ya que su importancia radica en lenguaje escrito, (poemas, novelas)

Artes mixtas: artes que combinan uno o más de los medios anteriores (ópera, cine, danza, teatro)¹³⁹

---

¹³⁶ BEARDSLEY, *Op. Cit.*, p. 103

¹³⁷ *Cfr. Ibid.*, p. 105

¹³⁸ SANCHEZ, *Op. Cit.*, *Antología...* p. 76

¹³⁹ BEARDSLEY, *Op. Cit.*, p. 115

Para cada una existen institutos de especialización, y espacios donde se presentan, lo anhelado por los artistas es la perfección estética en sus obras; éstas son evaluadas y calificadas, sin embargo el mundo del arte no se reduce a los institutos, si bien no hay una regulación fuera de ellos, el arte se encuentra en diversos lugares y por lo tanto la apreciación estética también: “La estética no trata de dar razón de esta obra artística única e irrepetible sino del fenómeno humano específico que llamamos arte, dado históricamente, que se particulariza en todo un acervo de creaciones particulares.”¹⁴⁰

La estética del arte no especializado¹⁴¹, no es diferente del que si lo es, ya que como se ha hecho hincapié, lo que hace la experiencia estética es la percepción sensorial, la importancia de la estética en la vida cotidiana radica en: “liberar al hombre de la alienación de sus ciudades, de la vulgaridad de las imágenes e incitaciones que le persiguen, de la normalización de los utensilios que emplea [...] de crear objetos que manifiesten en lugar de esconder las riquezas imaginativas implicados en esa función”¹⁴² el arte además de su función estética tiene una función moral.

Con esto nos referimos a que el arte expresa lo que la sociedad muestra, y el individuo lo recupera de su contexto así: “La obra no es la plasmación de la consciencia individual del creador, de su intencionalidad, sino el producto de la consciencia colectiva.”¹⁴³ Por tanto el arte además de ser estético, es representativo y apelativo de la humanidad y de su historicidad.

---

¹⁴⁰ SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. *Las ideas estéticas de Marx*. México: Era, 1965,. p. 108

¹⁴¹ Lo que se nombra arte no especializado es sólo la acción artística (cantar, bailar, pintar) sin que exista una perfección técnica, ni evaluación.

¹⁴² SÁNCHEZ, *Op. Cit.*, *Las ideas...* p. 480

¹⁴³ FREGA, Ana Lucía. *Pedagogía del arte*. Buenos Aires: Borum, 2006, p. 34

Es pues indisoluble la relación que existe entre el arte-individuo, el arte-estética y estética-individuo, pues son indisociables en su dialéctica, ya que para la existencia del arte y la estética se necesita del individuo:

El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte. Por él, el mundo se hace más inteligible y accesible, más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral.¹⁴⁴

La educación estética no se limita a la educación visual o plástica sino a todos los modos de expresión individual, literaria, poética o musical, forma un enfoque integral de la realidad, la educación de los sentidos sobre los cuales se basan la consciencia y, en última instancia, la inteligencia y el juicio del individuo, la importancia de la educación estética radica en recuperar la atención del individuo de la sociedad actual, inmerso en interpretaciones establecidas respecto de las “cosas” incluso de su vida misma.

Mediante la estética el hombre vivencia sensaciones, pero que él mismo interpreta, sensaciones que nada tienen que ver con intereses mercantiles o materiales, la percepción tiene que ver con el goce del espíritu; en la actualidad las imágenes tienen un sentido en particular, están diseñadas para ser interpretadas en pro del consumo o ideologías determinadas.¹⁴⁵ El valor estético de nuestros tiempos radica en el valor económico, dejando el arte del pueblo en un status menor incapaz de ser apreciado estéticamente.

---

¹⁴⁴ AKOSCKY, Judith . *Artes y Escuela: Aspectos curriculares y didácticos de la Educación Artística*. Buenos Aires: Paidós. 1998, p. 17

¹⁴⁵ Se considera **publicidad subliminal** todo aquel mensaje audiovisual (compuesto por imágenes y sonidos) que se emite por debajo del umbral de percepción consciente y que incita al consumo de un producto. También es aplicable a aquellos mensajes visuales que contienen información que no se puede observar a simple vista, como por ejemplo los anuncios de imagen fija en revistas ilustradas o en carteles.

Si hablamos de que arte y por consecuencia la visión estética son parte esencial de la formación del individuo, ¿Cuáles serán las repercusiones en la carencia de educación estética? Pudiera ser que:

Cuanto menos cantidad y calidad haya en la información y formación estética, más subordinados se encontrarán los individuos a los gustos propios de su cultura, más proclives a seguir modas y lugares comunes, lo que los conducirá a una pobreza en materia de experiencias estéticas, así como a una intolerancia o desprecio frente a los productos artísticos de otras culturas, lo cual reducirá potencialmente en una menor capacidad creativa. En proporción directamente inversa: la susceptibilidad a las experiencias estéticas, el disfrute del arte, será mayor, se aprenderá –ejercitando- la tolerancia, se comprenderán mejor las obras de arte de otras culturas, se podrán valorar mejor las propias y las ajenas, y también se ampliarán las posibilidades creativas.¹⁴⁶

Así pues la estética amplía su campo de estudio de lo bello, para ofrecer valores morales, como la tolerancia y el respeto, cumpliendo así con las expectativas del filósofo griego Platón, que mencionaba la importancia de que todo el conocimiento debía estar encaminado a la buena disposición del alma; una educación integral ha de contemplar los valores de igual manera que se consideran las matemáticas, con la misma importancia deberá alternarse el arte y la estética en la formación.

Un individuo que sabe apreciar estéticamente una obra artística, tiene las bases que le han de favorecer en la apreciación de las demás cosas que existen a su alrededor, como su familia, su contexto inmediato y su sociedad en general, se entiende que la apreciación estética abre los caminos para vislumbrar más allá el porvenir, al lograr abstraerlo; ya que conforme el individuo sabe contemplar el camino, ha de anticipar su trayectoria contemplando horizontes lejanos; subrayando nuevamente: “La importancia de una educación estética firme como vía única que puede conducir a la maduración espiritual completa –de la razón y de la moral, del gusto y del sentimiento- propia del hombre. Del hombre estético.”¹⁴⁷

---

¹⁴⁶ VAREA, *Op. Cit.*, p. 25

¹⁴⁷ GENNARI, Mario. *La educación estética*. Barcelona: Paidós, 1997, p. 123

El individuo estético tiene claros los valores fundamentales del hombre y de la humanidad; existen algunas teorías como las de Soren Kierkegaard que consideran a la vida estética como una manera desordenada de vivir, sin ética en busca del placer y las apariencias; la estética es solo una parte de la formación y por el contrario recurre a la ética para que exista un equilibrio, sino fuera así retomaríamos el planteamiento de Platón: “las artes que inciten a comportamientos incorrectos o inmorales deberán ser suprimidas de la educación” la formación estética que incite al vicio y a la deformidad deberá abandonarse ya que: “En el desarrollo de la disposición estética del alma humana, la ley moral interactúa con la razón y ésta armoniza con la sensibilidad y el sentimiento por medio de la belleza. El elemento estético conduce al hombre a la libertad de la razón, de la moral y, finalmente, de la política.”¹⁴⁸

Hablamos de la estética como un proceder individual con vistas a un bien común, ya que no podemos dejar de lado la naturaleza social del individuo que se relaciona en el colectivo: “El hombre se va construyendo en la interioridad del espíritu, donde nace y se afirma el gusto, el sentido de la belleza, la claridad del intelecto la formación del sentimiento y el vigor de la libertad.”¹⁴⁹ Es la formación una adaptación a la sociedad, al mismo tiempo que busca la satisfacción individual, lo que se pretende con la formación integral es que el individuo se realice en todos los aspectos de su vida, así como en su paso por este mundo y en la sociedad en que se desarrolle, sea en verdad una vida de satisfacción integral. En este sentido es necesario recuperar los valores estéticos para la formación de los individuos, desde los pequeños que apenas comprenden su lugar en la sociedad, hasta los mayores que ya no se sienten partícipes de la misma.

El arte encuentra su función en el goce del espíritu y debe ser una experiencia placentera, pero cierto es que no se reconocen los aportes del arte a la formación

---

¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 122

¹⁴⁹ *Ibid.*, p. 122

individual y menos colectiva, de modo que es discriminado en el curriculum escolar.

Lo poco de arte que se puede aprender en la escuela, la mayoría de las veces es un concepto erróneo y por tanto coarta el interés que el individuo pudo sentir ante el arte:

Tenemos que iniciar el arte en la educación a partir de lo no utilitario, o más concretamente de las bellas artes, pues antes que realizar creaciones o reproducciones de contenido artístico con finalidad práctica la humanidad y el niño sienten necesidad puramente estética, ornamental de mera satisfacción y placer.¹⁵⁰

Otro objetivo de la educación estética es el desarrollo de capacidades psicomotoras, de lenguaje, socioemocional y cognitiva, es decir al desarrollo global de la personalidad, es indudable que la práctica de las actividades estéticas constituyen un factor favorable en aspectos intelectuales, físicos y actitudinales, es decir:

Una concepción global de la educación estética significa, además de vinculo con la educación física, con la formación lógico-intelectual y el estudio del entorno eco-geográfico, una pedagogía en la cual los diferentes tipos de expresión están relacionados los unos con los otros, se prolongan se completan, se reflejan: así la expresión corporal, la expresión poética, la expresión vocal e instrumental, la expresión coreográfica, la expresión plástica [...] son permeables la una a la otra, se provocan, se requieren, se retoman en un perpetuo movimiento de simbolización abierta y de totalización expresiva.¹⁵¹

Ahora bien, es importante señalar que no sólo en los estudiantes se pueden desarrollar dichas capacidades, el individuo es un ser en constante perfeccionamiento, por consiguiente la experiencia estética que se desprende del arte puede ser grata en cualquier etapa del desarrollo humano, ya que: “El arte no es más que un eco, una lengua armoniosa; un espejo viviente donde vienen a

---

¹⁵⁰ UZCATEGUI, *Op.Cit.*, p. 64

¹⁵¹ PORCHER, Luis. *La educación estética. Lujo o necesidad*. Argentina: Kapelusz, 1975, p. 28

reflejarse todos los sentimientos y todas las pasiones”¹⁵² mismos que nos acompañan desde la infancia hasta la senectud.

En la educación formal se impone la razón teórica (comprensión y objetividad) dejando de lado la naturaleza del sujeto individualcolectivo cuando se pone en una dicotomía entre las facultades mentales y se obliga a la elección entre una u otra, en el caso del individuo contemporáneo la balanza se inclina solamente hacia el intelecto y la razón, sin embargo los seres humanos dada su condición de seres genéricos necesitan de la sensación y el placer del que son privados cuando no existe una formación del juicio estético. Para Kant “La dimensión estética y el correspondiente sentimiento de placer aparecen no solo como una tercera dimensión y facultad de la mente, sino como su centro, como el medio a través del cual la naturaleza llega a ser susceptible a la libertad, la necesidad a la autonomía”¹⁵³ se trata de encontrar un punto medio entre el impulso sensible y el impulso formal¹⁵⁴ este equilibrio converge en la estética donde tienen cabida la emoción y la razón, en la creación y la expresión.

Finalmente, los beneficios de la experiencia estética pueden ser: induce al individuo a la interiorización espiritual, a la forma y al pensamiento; logra desarrollar la sensibilidad, la reflexión y la flexibilidad mental para llegar al conocimiento; además su principal característica es que promueve la sensibilidad por medio de la percepción, para luego dar paso a la comprensión y a la sensibilidad racional consciente, que es la mayor pretensión de la formación crítica del individuo.

Véase así, como el arte tiene gran relación con las emociones y las relaciones que el individuo establece con su entorno inmediato, a diferencia de los animales, el

---

¹⁵² SÁNCHEZ, *Op. Cit.*, *Antología...* p. 78

¹⁵³ MARCUSE. *Op. cit.*, *Eros...* p. 166

¹⁵⁴ *Cfr.* SCHILLER, Friedrich. *Kallas. Cartas sobre la educación estética del hombre*. España: Anthropos, 1940, p.224 Decimocuarta carta.

ser humano no solo satisface sus necesidades primarias como: comer y dormir, sino también tiene la necesidad de satisfacer sus exigencias espirituales, en la posmodernidad la bestialidad se adueña del individuo, ya que: reduce su vida a la necesidad de sustentarse y renuncia a las necesidades de su naturaleza genérica.¹⁵⁵

Considérese pues el arte y la estética como una condición que la ciencia y demás conocimientos no pueden satisfacer sino que: “En la relación estética el hombre satisface la necesidad de expresión y afirmación que no puede satisfacer o satisface en forma limitada, en otras relaciones con el mundo.”¹⁵⁶ Por lo anterior se considera que el arte y la experiencia estética son una parte esencial del individuo ya que la producción en masa ha ido desgastando la creatividad y la percepción natural de los seres, llegando al punto en que nuestra sociedad reclama “humanidad”; por lo que la importancia de la percepción estética radica en que el individuo aprecie su naturaleza a partir de lo no utilitario sino el objeto llámese (animal, hombre o cosa) sea juzgado por sí mismo y no por el valor de su utilidad, tal y como se trata al individuo dentro del mercado laboral.

El comportamiento estético implica una forma especial de contemplación, del ser en sí mismo, de la naturaleza, de las creaciones propias y ajenas, es una manera de vivir las formas, colores, sonidos y reflexionar acerca de ello: “La dimensión estética es el medio dentro del que se encuentran los sentidos y el intelecto. La mediación es lograda por la imaginación, que es la tercera facultad mental [...] la dimensión estética es también el medio en el que se encuentra la naturaleza y la libertad.”¹⁵⁷ El individuo contemporáneo es un ser reprimido por su sociedad que lo ha convertido de *homo faber* a *homo laborans*¹⁵⁸ la diferencia entre uno y otro radica en que el segundo es un ser oprimido y esclavizado a las necesidades de

---

¹⁵⁵ Cfr. SÁNCHEZ, *Op. Cit.*, *Las ideas...* p. 50

¹⁵⁶ *Ibid.*, p. 52

¹⁵⁷ Cfr. MARCUSE, *Op. Cit.*, p. 170

¹⁵⁸ ARENT, *Op. Cit.*, p. 134

su cuerpo, mientras que el primero es un hombre que trabaja por una actividad vital que le caracteriza, lo que distingue al *homo laborans* es la enajenación de su ser; la dimensión estética busca la libertad del ser de sus necesidades físicas: “Liberado de las presiones de los propósitos dolorosos y la actuación exigidas por la necesidad, el hombre será restaurado dentro de la <<libertad para ser lo que tendrá que ser>>”¹⁵⁹

Por último concepto de estética ha pasado por un proceso de cambio desde <lo perteneciente a los sentidos> hasta <lo perteneciente a la belleza y el arte> pero lo que realmente busca la estética es la convergencia de las capacidades humanas aceptando el antagonismo de las mismas orientándose a la satisfacción de las necesidades del ser global y hacia su libertad. La ciencia y arte pueden coexistir en la dimensión estética pues ambas surgen en la vida genérica del ser humano como una actividad vital consciente, sin embargo lo que se fomenta en la contemporaneidad es la fragmentación de las capacidades humanas en inferiores (sensibilidad) y superiores (razón):

[...] el gozo está separado del trabajo, los medios del fin, el esfuerzo de la recompensa. Encadenado eternamente sólo a un pequeño fragmento de la totalidad, el hombre se ve a sí mismo sólo como un fragmento; escuchando siempre sólo el monótono girar de la rueda que mueve, nunca desarrolla la armonía de su ser, y, en lugar de darle forma a la humanidad que yace en su naturaleza, llega a ser una mera estampa de su ocupación, de su ciencia.¹⁶⁰

Sólo una nueva civilización resarcir el daño hecho a la existencia humana, en donde las distintas dimensiones coexistan a favor de la libertad de individuo, teniendo sus fundamentos en la estética donde las leyes de la razón puedan reconciliarse con los intereses de los sentidos .

---

¹⁵⁹ MARCUSE, *Op. Cit., Eros...* p.178

¹⁶⁰ *Ibid.*, p.175

2.3 La expresión, la creatividad y la sensibilidad

A partir del inicio de la producción en masa, de la llamada modernidad y ahora posmodernidad de la sociedad tecnológica despersonalizante en varios sentidos, han influido en la negación de la expresión y la creación, la vida acelerada del mundo globalizado, la mecanización y la realidad efímera, influyen de gran manera en la formación de los individuos, por lo que la integralidad no alcanza a los procesos educativos que pierden de vista las aptitudes, los deseos y las necesidades de los seres en formación.

La memorización, la acumulación y la repetición de datos, es lo que predomina en las escuelas; en las fábricas y otros centros de laborales impera el trabajo enajenado, los medios masivos de comunicación no hacen más que reproducir una y otra vez sus anuncios publicitarios, la programación es diversa pero repetitiva, la salud física y mental se encuentran en estado deplorable; en este sentido se enfatiza que la expresión es la manifestación más natural del hombre; la palabra expresión proviene del latín *expressio*¹⁶¹ que significa movimiento del interior hacia el exterior, es decir, una presión hacia afuera, es la demostración de ideas o sentimientos.

Desde pequeños aún cuando el entendimiento no alcanza a comprender muchas cosas, ya existe la expresión, conforme el ser humano crece y vislumbra la complejidad de los sentimientos sigue expresando, la comunicación es expresión y en tanto el ser humano es un hombre social, de esta manera se libera de sus pensamientos y a la vez de sus sentimientos, y así se socializa su expresión humana. Marta Balada y Roser Juanola definen la *expresión* como “la facultad de manifestar el pensamiento y el estado psíquico. Es un proceso que engarce el mundo interior y exterior; [...]”¹⁶² Es el movimiento vital entre lo objetivo y lo subjetivo.

---

¹⁶¹ <http://es.wikipedia.org/wiki/Expresion>

¹⁶² FUENTES, *Op. Cit.*, p. 94

Existen varias formas de expresión, como:

La expresión oral: es la voz con la palabra que transmite nuestros pensamientos, vivencias y emociones, la cual se adquiere por imitación, mediante un aprendizaje que solo gracias al ejercicio puede lograr su más alto nivel.

La expresión escrita: es la que transmite la historia, la cultura, la vida y experiencias de otras personas, mediante los textos y que constituye una de las manifestaciones más ricas del ser.

La expresión plástica: es el dibujo, la pintura, el modelado, o cualquier técnica que sirva para poder experimentar con estructuras, reafirmar y plasmar vivencias, desahogar angustias y desarrollar la creatividad.

La expresión corporal: el cuerpo es el instrumento más valioso con el que contamos para poder expresarnos, [...] es una fuente inagotable de experiencias y nos ayuda a convertirnos en seres creativos y con movimiento.¹⁶³

Las formas de expresión más fomentadas por la escuela y por la sociedad en general son: la oral y la escrita, por ser las principales fuentes de comunicación, pero esto no quiere decir que la expresión plástica y la corporal no se desarrollen; más bien no se les ubica en un rango de importancia curricular aún cuando si la tienen, Victoria Morton ofrece un significado de expresión relacionado con el arte: “La expresión no consiste solamente en dar salida a los sentimientos, sino que supone trasladar un sentimiento, imagen o idea a cierto material. Una vez transformado el material se convierte en un medio de expresión.”¹⁶⁴

El arte se puede expresar de forma plástica, corporal, oral y escrita, su sentido de expresión es hacia los sentimientos, la orientación hacia uno u otro depende del individuo, de sus gustos y aptitudes, en los seres humanos existe una efusión emotiva que muchas veces se desconoce y solo se hace visible a través de la expresión, es decir que lo desconocido puede ponerse de manifiesto con ayuda de un medio expresivo: “Así pues, las obras de arte pueden ser expresivas de cualidades humanas: una de las notas características y generales del arte consiste

---

¹⁶³ SEFCHOVICH, Galia y Gilda Waisburd. *Hacia una pedagogía de la creatividad*. México:Trillas, 1996, p.18

¹⁶⁴ MORTON GÓMEZ, Victoria Eugenia. *La educación artística en la escuela primaria: una débil presencia*. México: V. E. Morton Gómez, 1997, p. 15

en que las cosas percibidas (líneas, colores, sucesión de tonos musicales) pueden estar y están impregnadas de afecto.”¹⁶⁵

La expresión pues, es parte de la naturaleza del individuo, es una “facultad de manifestar el pensamiento y el estado psíquico. Es un proceso de conexión el mundo interior y exterior [...]”¹⁶⁶ es una necesidad para la salud espiritual, la libertad que cada individuo se da a sí mismo respecto de la expresión, ha de influir en el respeto a la libertad de los otros, la sociedad no promueve la expresión individual ni colectiva, incluso los tópicos para la expresión son infundados por el sistema, para dar paso a la expresividad no genuina excluyendo la expresión real censurándola o estigmatizándola.

Es importante señalar que al buscar los medios para la expresión se va fomentando la imaginación, que, no es más que: “la capacidad de relacionar las imágenes percibidas entre sí para establecer combinaciones entre el proceso de pensamiento y de sentimiento; es el factor que concilia lo subjetivo con lo objetivo, la emoción con el orden”¹⁶⁷; el individuo imaginativo a su vez es un ser que crea, que expresa, que comprende los límites que separan la realidad de la imaginación, como parte de la sociedad este individuo ha de buscar un lugar armónico, por tanto no cabe en el entorno actual de enajenación. ¿Por qué? Porque hoy todo lo concerniente a la imaginación y a la creación van en pro de la demanda, el consumo, la producción y la ganancia.

Neill define la creatividad como “un compromiso y sostiene que el potencial creativo es innato, pero que lo hemos abandonado, sin fomentar su crecimiento y desarrollo [...] casi hemos olvidado que existe.”¹⁶⁸ No sólo concibe la creatividad como un potencial que se desarrolla, va más allá, considera que es un

---

¹⁶⁵ BEARDSLEY, *Op. Cit.*, p. 141

¹⁶⁶ FUENTES, *Op. Cit.*, p. 94

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 88

¹⁶⁸ SEFCHOVICH, *Op. Cit.*, p. 21

compromiso con la sociedad y con uno mismo. Es un planteamiento muy acertado en el sentido de que fortalece los valores morales del individuo, ya que la creatividad no siempre puede ser guiada al bien común, se debe reconocer la existencia de creatividad negativa, un ejemplo claro es el sistema capitalista, los sujetos que producen en él pueden ser muy creativos, pero su lógica bárbara y deshumanizada sustenta su creación, por tanto puede decirse que existe creatividad positiva y negativa.

La creación ha de estar comprometida con las sociedad, ya que: “[...] es un proceso humano que se caracteriza por descubrir nuevas formas y relaciones como medio para la elaboración.”¹⁶⁹ Es decir debe ser una creatividad positiva, ya que la pretensión es el bien común; la creatividad es parte de la vida, es pensar desde muchas perspectivas para resolver una problemática que nos afecta, sin embargo con el paso del tiempo y a medida que nos vamos formando, el desarrollo del potencial creativo sufre frustraciones que lleva a la creatividad a un estancamiento, particularmente en la escuela lejos de propiciar el pensamiento abstracto y complejizado, se ofrecen fórmulas únicas para la resolución de problemas: “ La escuela descuida, por lo general, el desarrollo afectivo, haciendo vivir al niño una educación rígida y sin posibilidad de expresión”¹⁷⁰, las áreas de expresión se consideran disciplinas menores.

La creatividad se pone de manifiesto de diversas formas, que a menudo se exterioriza mediante la pintura y la escultura, lo que no quiere decir que hará a los individuos artistas plásticos, simplemente se desarrolla el pensamiento creativo, y las cualidades a desarrollar puede utilizarlas en su vida laboral, académica, personal etc. ya que la creatividad: “implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, [...] resulte novedoso”¹⁷¹ tiene muchas aplicaciones en la vida, y a pesar de ello en las instituciones de educación se

---

¹⁶⁹ FUENTES, *Op. Cit.*, p. 80

¹⁷⁰ SEFCHOVICH, *Op. Cit.* p. 27

¹⁷¹ *Ibíd.*, p. 28

sigue desplazando la creatividad, empezando por la clase de formación que se brinda al profesorado ¿Cómo puede enseñar un profesor algo que desconoce?
Por tanto:

La creatividad en la docencia no se circunscribe al salón de clases o a los límites de la escuela. La posibilidad de ser creativo tiende a constituir personalidades más integradas en todos los ámbitos, por lo que el desarrollo de esta habilidad en los profesores es fundamental para fomentarla en sus alumnos.¹⁷²

La creatividad se puede recuperar, Galia Sefchovich expone que la creatividad que se va desgastando o perdiendo puede recuperarse: primero es necesario conocer la filosofía que guía nuestra vida, y segundo es necesario el conocimiento de nosotros mismos.¹⁷³

Después de hacer una introspección hacia los primeros años de vida para recordar qué propició que la creatividad fuera desapareciendo, veremos que durante el proceso de recuperación de la creatividad el individuo ha de retomar lo que más le complazca para expresarse, es difícil romper las estructuras de años de formación; no obstante es posible ubicar lo que pudiera bloquear el desarrollo de la creatividad, que son los juicios de valor dados por la sociedad, en su libro Galia Sefchovich retoma al autor Roger Van Dech quien habla de los “cerrojos (C)” que impiden el desarrollo de la creatividad y ofrece lo que llama “llaves (LL)” para impulsar dicho desarrollo, por ejemplo:

C. ¡Esto no es lógico!
LL. busca distintas formas de pensamiento: analógico, valorativo, intuitivo.
C. Ésta no es mi especialidad.
LL. aprende a “pescar” ideas de otros campos; relaciona cosas nuevas, distintas e insólitas.
C. ¡No soy creativo!
LL. Se aprende a ser creativo y la creatividad se desarrolla. Corre diariamente tu riesgo. Experimenta, juega.¹⁷⁴

---

¹⁷² FUENTES, *Op. Cit.*, p. 90

¹⁷³ SEFCHOVICH, *Op. Cit.*, p. 26

¹⁷⁴ *Ibíd.*, p. 30

El restablecimiento de la creatividad es un proceso que se ha de tornar más fácil si el individuo recurre a la expresión de sus pensamientos, sentimientos y emociones, por medio del arte. Así como la formación es un proceso inacabado lo es la creatividad, por consiguiente en nada importa la edad del individuo para recuperar su capacidad creadora.

El hecho creativo es una actividad artística: pintar, esculpir, escribir un poema etc. implica que el individuo utilice material, su mente o cuerpo para representar lo que quiere expresar, esta actividad ha de favorecer su imaginación e inteligencia, además que se propicia el pensamiento abstracto. De ahí la importancia del arte, como una experiencia necesaria al desarrollo integral del individuo, ya que la obra artística fomenta las capacidades expresivas, creativas, cognitivas, necesarias para la consolidación de un perfeccionamiento individual y social. “las artes invitan a los individuos a prestar atención a las características expresivas del entorno, a los productos de su imaginación y a trabajar un material para que exprese o suscite una respuesta emocional.”¹⁷⁵

En nuestros días está en auge la formación por medio de competencias, es decir se deben promover todas las capacidades del individuo, no obstante la educación se enfoca en fomentar sólo una parte de las potencialidades del ser humano, sin tener en cuenta que no sólo es un ser racional, sino también es un ser espiritual, emocional, perceptivo; su desarrollo debe ser integral y de acuerdo a sus necesidades, sin embargo la educación hoy no se centra en las necesidades del individuo sino en las necesidades del mercado laboral, y ¿de qué servirá la educación artística al mercado? Se ha de pensar que no sirve mucho por lo tanto no se le brinda la importancia que merece, ni en el curriculum ni en la vida cotidiana.

Por lo tanto, el estrés, la desesperación, la perversión, la pobreza, la deshumanización, el ensimismamiento, la pérdida de la sensibilidad, todo esto

---

¹⁷⁵ EISNER, Elliot W. *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós, 2004, ©2002, p. 43

describe a la sociedad contemporánea, los valores cambiantes, la sociedad del conocimiento, llena de expresiones para decir al mundo ¡existo! los medios electrónicos y las redes sociales son las nuevas formas de expresar, los sentimientos, los sueños, las inconformidades, es gritarlo al mundo pero se desvanece en ese cúmulo de información, “la racionalidad así como la eficiencia del aparato tecnológico y el alto grado de productividad logrado por éste llevan a una coordinación y manipulación hegemónicas, obtenidas en gran parte por métodos invisibles y placenteros.”¹⁷⁶ La hegemonía deja todo en abstracto para ser incomprensible, el individuo no se reconoce dentro de la colectividad, y la sensibilidad como capacidad de entender y sentir ciertas cosas ¿tiene lugar aquí? El trabajo enajenante despoja al hombre de su humanidad.

Es importante que el hombre se reconozca como ser humano y no sólo como una parte de los medios de producción privatizados, que recupere su parte sensible, creadora y expresiva, que son parte de su naturaleza cultivada en la historia y que pueden dar pie a su liberación, como menciona Freire: los oprimidos deben ir en busca de la recuperación de su humanidad [...] ahí radica la gran tarea humanística e histórica de los individuos.¹⁷⁷ El arte es una opción para recuperar la parte sensible del individuo, ya que como hemos mencionado en la creación artística podemos concentrar sentimientos profundos y expresarlos, devolviendo al hombre su papel de creador y no solo de reproductor de algo ya predeterminado por la necesidad e interés mezquino de una minoría.

La pretensión de recuperar la expresión y la creatividad por medio del arte se debe a que es vital pedagógicamente devolver al hombre su libertad, ya que su prisión es su ensimismamiento, que no le permite la apreciación de su entorno, de sus semejantes, de la naturaleza en extinción; el arte del hombre para el hombre, ha de abrir una nueva posibilidad de diálogo. En un principio se intenta satisfacer las necesidades del individuo, que se sienta pleno y satisfecho, sin embargo el

---

¹⁷⁶ FROMM, *Op. cit.*, *La sociedad...* p. 51

¹⁷⁷ *Cfr. FREIRE, Op. Cit.*, p. 33

propósito es que valla cambiando su ubicación inmediata, haciéndola más agradable para vivir: “las artes invitan a los individuos a prestar atención a las características expresivas del entorno, a los productos de su imaginación y a trabajar un material para que exprese o suscite una respuesta emocional.”¹⁷⁸

El arte está en la vida cotidiana, al igual que la creatividad y la expresión, sólo que la rapidez de la vida contemporánea, el trabajo enajenado y el desconocimiento, impiden la visión para poder apreciarlo, existe un gran repertorio cultural en México, los pueblos se expresan con danzas, cantos y música, el folclore es cuantioso, la capacidad creadora y la necesidad de expresión se reflejan en él. La globalidad moderna y posmoderna aún no ha arrasado con todas las tradiciones, sólo ha desvirtuado algunas, pero la resistencia sigue, por lo regular en las zonas rurales es donde perviven las expresiones artísticas, a pesar de que en las ciudades (en su mayoría) han entrado a la globalización del mercado capitalista, y así mismo a la enajenación.

Es necesario que el hombre ya sea de la ciudad o de zonas rurales, se conciba como un ser humano sensible; y que al ir perdiendo la capacidad de sensibilidad, el hombre no perciba al mundo ni tampoco a ningún ser vivo, no existe la empatía, ni el valor hacia los otros, por lo que es importante que en el proceso educativo y en la formación sensible se recupere la percepción para que redescubra su entorno; así como la expresión para que manifieste sus ideas y sentimientos; y para que vuelva a la necesidad de repensar su actuar consciente; al fomentar la sensibilidad el sujeto educativo ha de reafirmar su **humanidad**.

La sensibilidad es propia de los individuos sólo que al igual que las otras potencialidades necesita ser desarrollada, puesto que la rutina del trabajo enajenante desensibiliza, al igual que la falta de reflexión que últimamente se ha querido implantar en las escuelas, con el objetivo de que los estudiantes sean acrílicos y no tengan las herramientas para cuestionar al estado hegemónico. El

---

¹⁷⁸ EISNER, *Op. Cit.*, p. 43

arte que se fomente en los individuos no debe ser evaluado ya que tiene valor en sí mismo, si así fuera se caería en el juego del mercado y sus medidas evaluativas; sin darse cuenta que la función del arte es fomentar la sensibilidad y la expresión mediante la creación, no por prestigio social, no pensando en un arte bueno o malo, es el arte en sí lo que ha de reconfortar al individuo; en su espacio de matices y múltiples significados culturales desde su entorno social y reconocimiento que lo identifica.

El arte no se enseña ni se aprende como las matemáticas, o la historia; el trabajo artístico puede ubicarse en el plano de los aprendizajes actitudinales ya que al estimular la sensibilidad, la creatividad y la expresión se están formando seres virtuosos capaces de reflexionar y criticar las estructuras impuestas de forma integral como seres con una consciencia de su entorno y de sí mismos; puesto que las artes en general ofrecen un escenario diferente para ver las cosas de manera distinta, como lo expone Maxine Greene:

Puede que la recuperación de la imaginación sea lo que atenué la parálisis social que vemos a nuestro alrededor y devuelva la sensación de que se puede hacer algo en nombre de lo decente y de lo humano. Estoy llegando a una idea de la imaginación que trae a un primer plano una inquietud ética, una inquietud que ... tiene algo que ver con la comunidad que se debería estar creando y con los valores que le dan color y trascendencia. Mi atención vuelve a la importancia de estar alerta, de la consciencia de que es ser en el mundo. Me conmueve recordar la experiencia existencial compartida por tantos y el anhelo asociado de superar la somnolencia y la apatía para elegir, para llegar más allá.¹⁷⁹

El arte trae de vuelta los cuestionamientos, e incita al individuo a pensar en las respuestas, por lo que la sensibilidad es una potencialidad de los seres humanos, pone freno a la deshumanización. Así las formas del pensamiento artístico, creativo y sensible, forman al individuo en pro de un cambio positivo, en busca de la virtud y en consecuencia de la felicidad, que cada generación tendrá que crear.

---

¹⁷⁹ EISNER, *Op. Cit.*, p. 112

2.4 El sujeto histórico

Se concibe al individuo como una dimensión del sujeto histórico como lo expone Cantoral¹⁸⁰, tomando en cuenta que es un ser social, que vive en una realidad determinada, que mediante su actuar va haciendo historia: “Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten en una condición de su existencia”¹⁸¹ esto es que el individuo como creador produce para satisfacer sus necesidades, cuando crea algo ese algo asume un papel en la vida individual o colectiva y lo hace parte de la vida humana.

La historicidad de las civilizaciones abarca muchos factores, el conocimiento, la economía, la educación, los avances tecnológicos, las culturas, los hábitos, el lenguaje, el arte y tantas cosas más, en las que el individuo es partícipe, está inserto en la sociedad cambiante, el hombre de hoy tiene relación con el hombre de ayer, por eso se le considera sujeto histórico porque lleva un pasado que le permite el presente; de ahí se deriva su concepción de individuo con derechos individuales desde una constitución, luego como parte de un grupo específico, de un estado, una nación y como un ser habitante del planeta tierra que va cobrando consciencia, esto se puede explicar así: en un principio conocemos nuestros orígenes inmediatos (familia), pero luego a medida que el hombre crece se ve inserto en un sistema social más extenso (grupo, escuela, colonia) donde aparecen con magnitud los intereses, a continuación debe concebirse como ciudadano de un país donde pesan los intereses de grupo, y para finalizar debe entender su evolución como un ser humano que forma parte de la humanidad, así se va desplegando su sensibilidad creativa en cuanto a sus derechos humanos, como afirma Cantoral.

Con lo anterior el individuo va adquiriendo formas de consciencia¹⁸² el sujeto histórico atraviesa diversas fases de consciencia en donde podemos encontrar en

---

¹⁸⁰ Cfr. CANTORAL, *Op. Cit.*, *Autorreconocimiento ...* cap. II, p. 91

¹⁸¹ ARENDT, Hannah. *La condición humana*. Barcelona: Paidós, 2005, p. 36

¹⁸² CANTORAL, *Op. Cit.*, *Pedagogía...* p. 87

primer lugar la consciencia de sí: la afectividad, el trabajo crítico, lúdico y creativo, la recreación, el ocio, el sueño, el descanso, la sexualidad, contribuyen a la satisfacción del sujeto histórico, en esos tránsitos de la consciencia en sí simple del sujeto en su sensación y percepción.¹⁸³

En esta primera fase de consciencia el individuo necesita satisfacer sus necesidades individuales, reconocerse a sí mismo con un ser en lo individual pero teniendo en cuenta la colectividad que va dejando de estar implícita para formarse de manera explícita; el individuo ha de aprender a concebirse como un ser individualcolectivo¹⁸⁴ aún cuando piense en el desarrollo y satisfacción de sus capacidades personales, en este proceso el medio escolar influye de manera importante en la formación del autoconcepto, la educación ha de fomentar el desarrollo de las potencialidades del individuo para que éste se sienta satisfecho consigo mismo y con sus alcances de trascendencia histórica, de ahí el valor de la educación integral; en este primer plano de consciencia se puede hablar del proceso de humanización, es decir el individuo se reconoce como un ser perceptivo, afectivo y expresivo, en una búsqueda permanente por ponerle sentido al caos que le inunda y del cual se hace responsable de forma creativa.

Aunque la deshumanización de nuestros días se refleja en la formación de la consciencia en sí, en la actualidad el individuo no da cuenta de su humanidad ya que al estar inmersos en el sistema capitalista sus necesidades se reducen a la subsistencia y reproducción del sistema de explotación, se dejan de lado las necesidades humanas ricas: “Para Marx el presupuesto de la riqueza <humana> constituye sólo la base para la libre efusión de todas las capacidades y sentimientos humanos, es decir para la manifestación de la libre y múltiple actividad de todo individuo”¹⁸⁵; ahora las necesidades se enfocan en el consumo y la producción, por tanto se priva a los individuos de sus cualidades humanas

---

¹⁸³ Cfr. *Ibid.*, p. 226

¹⁸⁴ *Vid supra* Cap. I, Apartado 1.1, p. 9

¹⁸⁵ HELLER, Ágnes. *Teoría de las necesidades en Marx*. Barcelona: Península, 1986 ©1978, p. 40

como: la expresión y la creación, para dejar sólo la enajenación, en las escuelas, centros de trabajo, en la sociedad en general se vive en la enajenación constante, y el individuo lo percibe pero en la mayoría de los casos no lo comprende; simplemente lo manifiesta con ira, desolación y apatía. Es pues, trascendental alimentar las cualidades humanas del individuo ya que en ellas radica el proceso para llegar a la conciencia de sí, puesto que sólo así el individuo dejará de verse a sí mismo como un objeto dentro del mercado global.

En un segundo plano se encuentra la consciencia de sí, en la que el sujeto histórico comprende el alcance que la sociedad tiene en su vida como existencia humana, se parte de lo abstracto y la pretensión es llegar a lo concreto de lo real entre lo que se piensa, dice y hace, se parte de la concepción de sí mismo de cada individuo, para luego abarcar la concepción del otro en el sentido más simple, a medida que se forma el ser humano va adquiriendo una consciencia de entendimiento más amplia, en esta etapa se va consolidando la consciencia histórica mediante la cual el sujeto da cuenta de su historicidad personal y colectiva, que lo llevan a la condensación de lo que él es: “El sujeto histórico, se va constituyendo a sí mismo a través de la palabra y del ejemplo de los demás como un NOSOTROS verdaderamente social, ahí se empieza a prefigurar la consciencia colectiva del sujeto [...]”¹⁸⁶

En la consciencia de sí los procesos van cambiando continuamente y la misma consciencia va evolucionando, desde la consciencia en sí comienza un ir y venir de pensamientos que se van condensando conforme la maduración, un ejemplo de ello es que el individuo se da cuenta de la deshumanización en la que vive y es infeliz, se halla en el primer plano de la consciencia, sin embargo cuando comprende es desplazado y no es tomado en cuenta, ya está en la consciencia de sí; se entiende como parte de un grupo de segregados y explotados, pero no alcanza a ver más allá.

---

¹⁸⁶ CANTORAL, *Op.cit., Pedagogía...* p. 111

En ese tránsito de transformación del sujeto histórico, en la consciencia para sí¹⁸⁷ se sintetiza el conocimiento del individuo, como un ser humano, con ciertas capacidades, que está dentro de una sociedad, consciente de la segregación y de su pobreza económica, de su aislamiento y de su deshumanización; en esta última fase el individuo ha de adquirir la educación política integradora, para poder comprender la complejidad del sistema capitalista así como su papel dentro de la sociedad, en consecuencia su actuar será de acuerdo a su consciencia de clase fundamentada en su capacidad humana ética, estética y lógica; es importante señalar que para llegar a este grado de consciencia, el individuo ha de comprometerse consigo mismo y con su colectividad en busca de la abolición del régimen capitalista, lo cual no solo exige REFLEXIÓN y acción crítica, sino ser consciente de la racionalidad de sus derechos y obligaciones como ser humano, esto mediante una educación sensible contrahegemónica que amplíe su visión y percepción desde el conocimiento de sí mismo como individual pero a la vez colectivo y mediante un acercamiento a la realidad desde un punto de vista estético.

El individuo nace dentro de una sociedad y ésta es la que determina su consciencia, conforme el ser humano se desarrolla se va dando la maduración de la consciencia, no necesariamente en el entorno escolar, sino con ayuda de todo su entorno inmediato, y entre menos desarrolle la consciencia en sí y de sí, será más vulnerable a la manipulación de los aparatos ideológicos del estado capitalista y por tanto será difícil que logre ascender hasta la consciencia para sí, ya que el papel del sujeto histórico dentro de la sociedad es la clave para el desentrañamiento en la clave para su libertad, en tanto el ser se desconozca como un sujeto histórico, ha de seguir inmerso en la enajenación y por tanto en su infelicidad de despojo y sometimiento.

El individuo es un ser en constante formación, se va transformando a medida que lo necesite para acoplarse al sistema social, sin embargo cuando el sistema no

---

¹⁸⁷ Cfr. *Ibíd.*, p. 229

toma en cuenta todas las necesidades del individuo, el ser no ha de encontrar plenitud y de una forma u otra habrá de revelarse o manifestar su inconformidad. Muy a pesar del sistema existe resistencia por parte de los individuos que han alcanzado una consciencia para sí o que simplemente se aferran a su humanidad y a sus cualidades humanas con un carácter etéreo y abstracto . El individuo en tanto que es un ser biológico, psicológico y social, va madurando a lo largo de su desarrollo y así también van evolucionando sus grados de consciencia de acuerdo a la formación en valores conscientes y en virtudes comprometidas con los otros que a la vez se constituye libre, consciente y voluntariamente en colectivo.

En el criterio biológico Charlotte Bühler señala 3 períodos esenciales en la vida del individuo que son los siguientes:

- 1) “Período del crecimiento progresivo o generativo”, que se extiende desde el nacimiento hasta los veinticinco años, en el hombre, y a los dieciocho años en la mujer, y en la cual predominan las funciones corporales;
- 2) “Período del crecimiento estable”, que va hasta los cincuenta años y durante el cual la regeneración todavía compensa las alteraciones. “En este período se registra cierta extensión del cuerpo, mientras que el primero predomina el crecimiento longitudinal.”
- 3) “Período del crecimiento regresivo”, que se define por el hecho de que “la regeneración ya no subsana las alteraciones, cesando paulatinamente.”¹⁸⁸

Respecto a este mismo criterio biológico existen otras cuestiones que abarcan: la herencia, el crecimiento y el medio físico.

La herencia: “nada podría sacar al hombre de su molde originario; todo en él estaría predeterminado por las fuerzas de la herencia” esto es que el pedagogo no puede pasar por alto que el individuo tiene propiedades congénitas hereditarias, y la educación “puede condicionar el desarrollo de ciertas aptitudes o el ocultamiento o sublimación de otras.” **El crecimiento:** se refiere más a la evolución corporal talla, volumen, peso, pero también algunos son definidos por la herencia, alimentación, etnia, etc., dichos cambios físicos

---

¹⁸⁸ NASSIF. *Op. Cit.*, p. 196 Apud Charlotte Bühler. *El curso de la vida humana como problema psicológico.* p.

también afectan en la psicología del individuo por tanto es importante tomarlos en consideración. **El medio físico** “se hace referencia a las fuerzas que representan las condiciones geográficas, la configuración del terreno, el clima, vegetación, paisaje, y de ninguna manera el ambiente social y cultural” p. 199 en cierto punto el medio también interviene el desarrollo corporal y características individuales, por tanto también tiene relación en el proceso de formación.¹⁸⁹

Las relaciones que se establecen en el extenso proceso de desarrollo biológico también son determinantes para la evolución de la consciencia ya que la aceptación de su evolución corporal está en el primer plano de consciencia en sí, también la importancia de aceptar al otro que es diferente a mí en apariencia pero concibiéndolo como otro ser humano.

En el plano psicológico igualmente existen ciertas etapas que caracterizan el desarrollo del individuo, éste, la mayoría de las veces va ligado al desarrollo físico o biológico, pero no siempre es de esta manera ya que en la vida el desarrollo de la edad física puede estar dissociado de la edad psíquica, algunas veces una llega antes que otra, y por supuesto también hay casos en que crecen a la par; la significación de tomar en cuenta el desarrollo psicológico radica en que el individuo cuenta con una estructura anímica y emocional, que es de gran trascendencia en la formación del individuo, pero no sólo eso, su sano desarrollo ha de completar una fase esencial en la vida del individuo como un ser integral.

En el desarrollo psicológico se menciona la sistematización de las grandes etapas de la evolución psíquica del individuo que hace René Hubert, abarca dos etapas fundamentales y luego se divide en fases:

Niñez (0-12 a.)	Fase infantil (0-1 año)
	Primera infancia (1-3 años)
	Segunda infancia (3-6 o 7 a.)
	Tercera infancia (6 ó 7-11 ó 12 a.)

---

¹⁸⁹ Cfr. *Ibíd.*, p. 197, 198 y 199

Adolescencia (12-25 a.)

Pubertad o preadolescencia (11 ó 12-14 ó 15 a.)
Adolescencia prop. dicha (14 ó 15-17 ó 18 a.)
Postadolescencia o maduración (18-25 aprox.)

En estas fases el individuo va desarrollando su pensamiento y su relación respecto del mundo, a continuación se describe cada una de las fases:

Fase infantil: este es un Período de indiferenciación entre el individuo y el mundo y entre las cosas mismas del mundo (Sincretismo). Está dominada por los instintos vitales.

Primera infancia: Impulsan la exploración constante del mundo y su conquista por la acción. Poco a poco surge el sentimiento de la existencia de los objetos, y aparecen algunos gérmenes de socialización.

Segunda infancia: está dominada por intereses psíquicos que se relacionan con el yo, estos intereses continúan satisfaciéndose por el ruido, por la acción, pero también por las preguntas múltiples, las observaciones prácticas y, en parte, por el acceso a las primeras relaciones sociales fuera del campo doméstico.

Tercera infancia: los intereses mentales se socializan y se transforman en intelectuales y concretos. En esta etapa el ser logra un equilibrio relativamente estable con relación al medio psíquico y al medio social sobre un plano considerablemente ampliado.

Pubertad o preadolescencia: los intereses mentales se hacen nuevamente subjetivos, individualistas y egocéntricos, y se expresa por la vía emocional, los desordenes van acompañados de una necesidad de comprensión, de un sentimiento de soledad junto a otros de denominación, en esta etapa el hombre busca su propia forma.

Adolescencia: los intereses son más abstractos y se orientan hacia un universo psíquico y social que supera en todo sentido el mundo concreto de la acción práctica. Aparece así la tendencia hacia los valores culturales y se consolida la reflexión; surge el sentido de lo ético y se expande la afectividad, junto al cultivo de lo estético.

Postadolescencia o maduración: los intereses intelectuales se amplían es especulativo, los intereses afectivos, dispersos en la adolescencia, tienden a fijarse en seres y objetivos precisos. La socialización se hace en forma verdadera, y al término de esta edad aparecen las grandes decisiones que estabilizan la existencia y a través de las cuales el ser ingresa definitivamente a la madurez.¹⁹⁰

El hecho de que Hubert solo haya abarcado hasta los veinticinco años no quiere decir que el desarrollo psicológico llegue a su fin, ya que a lo largo de la vida, con

---

¹⁹⁰ Cfr. NASSIF, *Op. Cit.*, p. 201-202

las relaciones que se establecen, con la satisfacción o frustración de logros, el individuo va recreando sus estructuras psicológicas conforme a sus experiencias.

Ahora, en el transcurso de la formación del individuo la parte psicológica y biológica se complementan, se desarrollan y se conforman en parte del individuo, sin embargo el ser humano también es un ser social, y la relación con su sociedad se va definiendo por intereses; es necesario señalar que los intereses del individuo son: en primera instancia individuales para después suscribirse a los intereses de la colectividad; la evolución de intereses es puntualizada por Édouard Claparède quien sostiene que la evolución de intereses se da en seis períodos principales, que son:

1. Período de los intereses perceptivos, durante el primer año de vida;
2. Período de los intereses glósicos (o de lenguaje), durante el segundo y tercer años de vida;
3. Período de los intereses generales: despertar intelectual (edad del preguntón), de tres a siete años;
4. Período de los intereses especiales y objetivos, de siete a doce años;
5. Período sentimental, intereses éticos y sociales, intereses especializados, intereses que se refieren al sexo, de doce a dieciocho años o más años.
6. Período de trabajo "estadio de producción" pertenece a la edad adulta.¹⁹¹

En resumidas cuentas la comprensión del ser humano implica diversos factores como los aquí señalados (biológicos, psicológicos y sociales) que conforman un entramado complejo de individualidad, pero que al mismo tiempo necesitan de un tratamiento grupal como sociedad, el arte surge como una explicación de los grupos y al ser interpretado puede leerse el contexto en el que se desarrollo, la filosofía de esa colectividad y otras características, por lo tanto al realizar una acción artística el individuo no sólo utiliza su imaginación sino también recurre a su contexto inmediato a lo que le es conocido, a lo que no comprende, a lo corpóreo de su ser.

El sujeto histórico es un entramado de tiempos, ideas, cambios físicos, psicológicos, sociales, en constante transformación y recreación, un individuo es

---

¹⁹¹ *Ibíd.*, p. 203

parte de un todo pero a la vez es único e irrepetible; la creación, la expresión y la visión estética son cualidades que no se toman en cuenta en la formación del individuo, por lo menos no se les da la importancia que merecen como partes esenciales en la formación de la consciencia, se puede decir que el arte en la vida también se va desarrollando de acuerdo a la maduración del individuo, todos los seres humanos han sido creadores de una obra artística alguna vez, la expresión es parte de la vida, y la necesidad de expresar es parte de los seres humanos.

La esfera de lo público tiene intereses y por tanto el ser como individuo ha de ceñirse a ellos, sin embargo ¿Qué hacer cuando la sociedad desconoce el valor del sujeto histórico y éste es desplazado a la última de las prioridades? ¿Qué hacer ante la deshumanización constante? Resistir y defenderse. El sujeto histórico tiene un pasado en gran parte marcado por el sometimiento, pero también por la lucha y la resistencia, puede vivir en un intento de deshumanización constante pero puede defender su humanidad ya que él es el único responsable de ella, el camino parece duro más no es inalcanzable. Como se ha mencionado, el primer plano de consciencia en sí y de sí ha de marcar la pauta para la recuperación de la identidad humana, ya que en este proceso se constituye la personalidad y: “La personalidad es una unidad donde lo individual deja de lado los intereses egoístas para incorporarse a la corriente de lo humano social y cultural. En la persona el individuo crece en dimensión humana, en razón y libertad.”¹⁹²

En un principio basta con el reconocimiento individual, pero no es suficiente puesto que al encontrarse inserto en un sistema social está en convivencia con la colectividad, ahora es importante el reconocimiento del otro, para que llegue a consolidarse como un sujeto histórico con un compromiso en su identidad de clase, podemos decir que en el sentido de pertenencia: “El sujeto se identifica culturalmente [...] porque su propia calidad de sentimientos es que se pronuncian y expresan sus necesidades humanas, ello por medio de la emoción, la pasión, el

---

¹⁹² *Ibíd.*, p. 192

derecho, la sorpresa, la gratitud, el reconocimiento y la ayuda mutua solidaria”¹⁹³ por tanto el arte que es expresión de emociones y pensamientos contribuye a la cohesión social.

El mundo globalizado, ha transformado al *Homo Faber* en *Animal Laborans*¹⁹⁴ por tanto se ha cambiado el trabajo que es propio de la naturaleza humana, por “el laborar” que está relacionado más con la sociedad capitalista; en esta época el trabajo tiene una importancia exorbitante, pero se concibe al trabajo como la acción que sublima al hombre, todo lo contrario el trabajo enajenado se caracteriza por la opresión y la explotación, el trabajo no trae consigo felicidad sino ansiedad, dolor y degradación, por tanto es indispensable que antes de otra cosa, el hombre se conciba como un ser **humano**, con libertad y autonomía y deje de lado la ideología hegemónica en la que sólo es una parte más de los medios de producción, como una máquina de eso y de desecho.

La formación en el individuo ha de fortalecer sus cualidades humanas, la creación, la expresión y la visión estética, son una parte que vale la pena retomar en los procesos de enseñanza aprendizaje, lamentablemente la escuela como institución regida por el Estado capitalista ha de proponer otro tipo de formación, pero esto no significa que el individuo no pueda recibir formación artística; la sociedad en general puede estar regida por tales intereses capitalistas, incluso la radio, la televisión y el internet, pueden tener las mismas orientaciones enajenantes, pero en cada individuo hay una posibilidad de cambio y de transformación, por lo que el arte se ofrece como vía para fomentar la sensibilidad y la percepción que habita en cada individuo, así se considera que:

Sin el arte, probablemente, no es posible que haya libertad, ni paz en el mundo. La ciencia y su expresión particular en la filosofía son también necesarias pero no basta con ellas, puesto que la sabiduría debe cautivar el

---

¹⁹³ CANTORAL, *Op. Cit., Identidad...* p. 66

¹⁹⁴ ARENDT, *Op. Cit.*, p. 141

corazón, la mente, las emociones y las pasiones de los hombres, y para ello se necesita el concurso del arte¹⁹⁵.

Si el sujeto histórico es un entramado de relaciones complejas, su formación no puede enfocarse sólo en ciertos aspectos, sino debe ser una formación integral que abarque las necesidades psicológicas, biológicas y sociales del individuo.

---

¹⁹⁵ UZCATEGUI, *Op. Cit.*, p. 64

Capítulo III.

Educación para la humanización

**“No todo lo que importa se puede medir
y no todo lo que se puede medir es importante”**

Eisner Elliott

**“Es claro que aunque el conocimiento
y la agudeza intelectual pueden ser
necesarias, no son condiciones suficientes
para la sabiduría y la bondad. Nuestra
historia ha hecho dolorosamente claro
que la gente intelectualmente brillante
puede hacer cosas odiosas y que el impulso a
ser crueles e insensibles no es significativamente
mitigado por la adquisición de conocimiento o
habilidades analíticas. Aún más problemático
es el fenómeno de la gente que deliberadamente
utiliza el conocimiento para propósitos destructivos”**

David Purpel

3.1 Educación integral sensible¹⁹⁶

En la pedagogía contemporánea, la integralidad es uno de los ejes fundamentales de la educación necesaria, la reducción de la formación de los individuos a mera información ha ocasionado que no se halle una relación entre lo que se aprende y lo que se vive, por lo tanto el individuo puede tener mucha información en su cabeza pero esto no garantiza que la sepa utilizar en la vida diaria, como un ser que es parte de una sociedad.

La formación integral, como su nombre lo expresa busca la integración de todos los aspectos característicos de los individuos, es decir fomentar todas sus potencialidades, Zarzar Charur establece que la formación integral consiste en: “[...] la adquisición de información, el desarrollo de capacidades, del desarrollo de la subjetividad y de la configuración de aprendizajes significativos [...]; orientados a vivir en sociedad de una manera atenta, inteligente, razonable, responsable y amorosa.”¹⁹⁷ Se parte de que la persona está constituida por un yo; que incluye aspectos biológicos, psicológicos, intelectuales, espirituales y sociales: “la integración es un concepto que implica no sólo al objeto, sino al sujeto, formando parte de un proceso educativo.”¹⁹⁸

Se ha señalado ya, que la formación no puede darse por concluida, pues a lo largo de la vida el individuo se sigue formando, renovándose continuamente, conforme va transcurriendo la vida el sujeto abarca distintos roles, asimismo su madurez tanto física como emocional es diferente, por lo que su formación se define en torno a dichos aspectos; En la sociedad contemporánea lo más importante es la

---

¹⁹⁶ La educación integral sensible es retomar al individuo como un todo pero guiado hacia la sensibilidad crítica es decir, el ser humano es sensible gracias a sus sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto) pero ¿Qué tanto piensa acerca de lo que mira ó de lo que escucha? Se trata de reconocer lo abstracto de lo simple y de resignificarlo, trascender al objeto , al instante, a la situación en la búsqueda de identidad histórica del individuo.

¹⁹⁷ ZARZAR CHARUR, Carlos A. *La evaluación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje*. México: Patria, 2005, Cap. II p. 50.

¹⁹⁸ FUENTES, *Op. Cit.*, p. 65

cantidad de información que posea el individuo pero únicamente enfocado en su entorno laboral, la fragmentación de contenidos y los modelos excluyentes son en beneficio de la especialización, la eficacia y la eficiencia para el mercado laboral, no obstante el individuo no solo se desarrolla en el trabajo, una vez que su jornada culmina, regresa a su hogar donde es parte de un grupo totalmente distinto a su trabajo y la producción; la sensibilidad y la empatía no se fomentan y por lo tanto se refleja en el comportamiento en las relaciones que se establecen socialmente ya que: “La compasión o la empatía implica que yo vivo dentro de mí lo que el otro vive y, por tanto, que en esta vivencia él y yo somos uno”¹⁹⁹

Ahora bien, dadas las características del capitalismo, el individuo no encuentra plenitud en su trabajo, pero al ser formado sólo para éste, no puede encontrar plenitud en otros aspectos, por lo que vive en una constante búsqueda de satisfacción, ahí es donde las mercancías juegan un papel importante, ya que ofrecen toda la complacencia que se desee. Vale la pena repensar en el concepto de trabajo ofrecido por los griegos, ellos consideraban el trabajo como medio de sublimación para el alma y el cuerpo, pero, no se referían a un trabajo enajenante, por el contrario, la consciencia de lo que se hacía debía prevalecer, de otra manera el trabajo sería tomado a la ligera sin un compromiso, consigo mismo y con la sociedad.

Es importante señalar que para que exista una verdadera formación integral se requieren condiciones sociales que permitan la satisfacción de las necesidades básicas del hombre, como son: salud, alimentación, vivienda y seguridad; de no contar con el entorno necesario primordial, no puede existir la educación integral, en el plan sectorial de educación se habla de una educación integral pero no se toman en cuenta las condiciones en las que se vive en el México de hoy en día: mala alimentación, servicios públicos de salud deficientes, delincuencia... entre

---

¹⁹⁹FROMM, Erich. *La revolución de la esperanza. Hacia una tecnología humanizada*. México: FCE, 1968, p. 84

otras. Por tanto no puede haber una educación integral sin que antes se solventen las necesidades primarias.

La formación integral además de tomar en cuenta los aspectos sociales en los que se desenvuelve el individuo abarca también los ámbitos: biológico, físico, emocional e intelectual. Así al integrar todos estos aspectos, se constituyen en el comportamiento del sujeto que se ve reflejado en su colectividad y en la forma de conducir su vida; estos aspectos lamentablemente no son tomados en cuenta debido a la prioridad que se otorga a la educación de sujetos rentables: “el conocimiento en la modernidad se caracteriza por su naturaleza fragmentada, su separación de contexto subjetivo, del autoconocimiento interior, de la ausencia de fundamento espiritual.”²⁰⁰ Es indispensable repensar hacia donde se dirige la sociedad, ¿Es un avance o un retroceso? en el libro *La revolución de la esperanza* Erich Fromm esboza un panorama futuro, habla del año 2000 y expone lo siguiente: (la sociedad) “su visión del año 2000 se identifica con la plena realización de las aspiraciones que el hombre tiene [...], y no se dan cuenta de que el año 2000 puede no ser la culminación rotunda y feliz”²⁰¹ Es el año 2011 y se puede establecer que la tecnología ha llegado a territorios inimaginados pero el comportamiento de los seres humanos ha llegado a una perversión también inimaginable.

Sin duda el planteamiento de Fromm que describe al año 2000 como: “el principio de una era en la que el hombre cese de ser humano y se transforme en una máquina sin sentimientos y sin ideas”²⁰², es del todo acertado, caminando hacia el progreso se ha avanzado también a la deshumanización; la creación de objetos en cantidades desmedidas, la división del trabajo y la homogenización son características del sistema de producción capitalista, asimismo todo esto influye en

---

²⁰⁰ GALLEGOS NAVA, Ramón. *El espíritu de la educación*. México: Ramón Gallegos Nava, 2003 © 2000, p. 70

²⁰¹ FROMM, *Op. Cit.*, *La revolución...* p.37

²⁰² *Id.*

la sociedad, que no es otra cosa que la reproducción del sistema de explotación capitalista, la escuela es un claro ejemplo de esta imitación, cuanto más estudiantes se gradúen tanto mejor, por tanto las carreras que se hacían en 4 años ahora pueden hacerse en menos tiempo, otro ejemplo es que el éxito de un estudiante se califica de acuerdo a su promedio escolar cuando esto no garantiza su buena formación:

Prácticamente todos los sistemas educativos se basan en el supuesto de que la educación consiste en que se es mejor estudiante entre más y mejor conocimiento se tenga, pero el conocimiento responde a fines instrumentales de control técnico del mundo y no a generar sentido para la vida, nos ayuda ser más eficaces pero no nos hace responsables, nos permite conocer pero no transformar, nos da información pero no sabiduría.²⁰³

La educación integral sensible, es una propuesta que abarca aspectos esenciales como son: la creatividad, la sensibilidad y la imaginación, que constituyan parte de la formación del individuo con la misma importancia con la que se imparten materias como matemáticas, español y ciencias, puesto que:

“Durante tres siglos se consideró que el desarrollo del intelecto, de las capacidades lógico-matemáticas, era el objetivo central de la educación y que el desarrollo de estas facultades nos llevaría a construir una sociedad extraordinaria de orden y comodidad, sin embargo, el conocimiento nos llevó en otra dirección, construimos una sociedad depredadora de la vida y los seres humanos, con gran desarrollo tecnológico pero empobrecida moral y espiritualmente.”²⁰⁴

Si se consideraba que el progreso estaba únicamente asociado con el manejo de capacidades lógico-matemáticas, es tiempo de reconsiderarlo, puesto que la realidad muestra que, al dejar de lado las otras capacidades del individuo, se coarta su desarrollo y en consecuencia su plenitud; la primera condición de esta formación integral sensible es la no fragmentación de la racionalidad respecto a la vida emocional, por el contrario se ha de constituir el equilibrio armónico de ambos, fortaleciendo también todos los aspectos que conforman su humanidad, aspectos que propicien el desarrollo de actitudes de solidaridad, responsabilidad,

---

²⁰³ GALLEGOS, *Op. Cit.*, p.72

²⁰⁴ *Ibid.*, p. 70

respeto, tolerancia y lealtad, respondiendo así a las necesidades de los propios estudiantes, su familia, los empleadores y la sociedad superando la injusta relación entre poseedores y desposeídos.

La tarea del pedagogo contemporáneo ha de enfocarse en recuperar la humanidad del individuo con un sentido de crítica, autocrítica y denuncia frente a toda injusticia, aparte de promover su aprendizaje, comprendiendo significativamente el bien de la sociedad y de la humanidad en general; para ello es necesario promover la sensibilidad crítica²⁰⁵, porque ¿de qué sirve estar formando grandes mentes que son incapaces de promover un cambio incluso en su persona? Tanto el que es estudiante como el que no lo es, tienen la capacidad de pensamiento, lo que pasa es que han estado sometidos a la opresión y la manipulación constantes por parte de distintos aparatos ideológicos del Estado capitalista, mismos que han creado estructuras mentales, en beneficio de los que ostentan el poder, volviéndose seres pasivos tal como lo expone Fromm:

“La actitud pasiva del hombre es solamente un síntoma de un síndrome total que podemos llamar el <<síndrome de la enajenación>> Siendo pasivo no se relaciona activamente con el mundo y se ve obligado a someterse a sus ídolos y a las exigencias de éstos”²⁰⁶

Desde los niños hasta los ancianos, son formados por el pensamiento unidimensional sin que puedan reparar en ello, por tanto desconocen su condición y su valía en el sistema de explotación capitalista, a su vez no reparan en la existencia de un cambio, la economía dirige la vida, lo que es rentable es lo que debe permanecer, pero no todo lo que es rentable es conveniente; el comportamiento al que son orillados los individuos es realmente obscuro, la

---

²⁰⁵ Se llama sensibilidad crítica a la facultad que tienen los individuos de trascender los sentidos. Para llegar a esta etapa primeramente el individuo abra de reconocerse como un ser con capacidades sensibles (ver, degustar, oler, parpar, escuchar) en este primer plano reconoce su corporeidad y su contexto inmediato pero no los transgrede todo es separado; en el segundo plano el individuo se reconoce ya dentro de una comunidad y tiene comprensión de las cosas que suceden pero no se implica, ya en el tercer plano de sensibilidad crítica el individuo no sólo cuestiona lo que ve sino lo juzga desde una conciencia crítica.

²⁰⁶ FROMM, *Op. Cit.*, *La revolución...* p. 48

ambición desmedida y la negligencia han puesto en peligro la salud de los habitantes y el deterioro del mismo planeta: “el hombre dio con el conocimiento que podía utilizar para dominar a la naturaleza y tuvo un éxito formidable. Pero el hincapié unilateral que el hombre puso en la técnica y en el consumo material hizo que perdiera contacto con él mismo y con la vida”²⁰⁷ lo que da como resultado al hombre posmoderno descrito por Gilles Lipovetsky en su libro *La era del vacío*.

La formación integral es nula, debido a que toda la atención de la educación se centra en las ciencias duras que se levantan como la panacea de la formación, por consiguiente la formación se vuelve parcial, descuidando aspectos que se dejan ver en el comportamiento de los ciudadanos, que a su vez dan como resultado la cultura de una sociedad, Morín lo explica de la siguiente manera:

Las mentes formadas por las disciplinas pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes tanto como para integrarlos en sus conjuntos naturales. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad (cada uno tiende a responsabilizarse solamente de su tarea especializada) y al debilitamiento de la solidaridad (ya nadie siente vínculos con sus conciudadanos)²⁰⁸

El ser humano es un ser en constante transformación, de ahí que exista la esperanza de cambio; si su formación es distinta si hay un cambio por mínimo que sea habrá una reacción, ahora bien la propuesta es el fomento de la sensibilidad crítica por medio del arte, de la expresión y no de la represión, incitar la liberación de ideas para convertirlas en metáforas sensoriales, de esta manera se abarca uno de los aspectos de la formación integral que ha de reflejarse y complementarse en el *homo sapiens, homo ludens, homo esperans, homo faber, homo negans*²⁰⁹.

---

²⁰⁷ *Ibid.*, p. 12-13

²⁰⁸ MORÍN, Edgar. *Los siete saberes necesarios para la educación del mañana*. En: www.bibliotecasvirtuales.com Consultado: 17 de enero de 2011, Cap. II

²⁰⁹ Cfr. FROMM, *Op. Cit.*, *La revolución...* p. 64-65

Para la formación integral existen seis dimensiones que han de tomarse en cuenta, tales son²¹⁰:

Dimensión cognitiva	Se refiere a los procesos del pensamiento, a la capacidad de razonamiento lógico, los aspectos intelectuales deben ser cultivados con respeto para que el estudiante haga uso responsable de ellos. En esta dimensión se desarrollan las inteligencias lógico-matemática y verbal.
Dimensión social	Todo aprendizaje sucede en un contexto social de significados compartidos, el estudiante es un ser orientado a la comunidad y a la justicia social, pero la educación convencional provoca que el estudiante pierda esta virtud. Todo aprendizaje es mediado por pautas culturales y el lenguaje.
Dimensión emocional	Todo aprendizaje va acompañado de un estado emocional con gran poder de determinación. No es posible separar la emoción de la razón, su interdependencia es profunda y natural, cuando la dimensión emocional es excluida del proceso educativo, el aprendizaje se hace irrelevante y sin sentido. El genuino aprendizaje requiere seguridad emocional.
Dimensión corporal	Todo aprendizaje se realiza en un cuerpo físico, la armonía mente-cuerpo es un elemento importante para definir la calidad del aprendizaje.
Dimensión estética	El arte en sus diferentes expresiones y el despertar de la sensibilidad lleva al florecimiento de la consciencia individual y colectiva. El arte es la expresión de la vida interior, es fundamental para una vida reflexiva y comprensible.
Dimensión espiritual	La espiritualidad no debe confundirse con creencias religiosas, afiliación a iglesias o defensa de dogmas. Es una dimensión y nivel inmanente y trascendente, es la base de la inteligencia y la sabiduría, además de un sentido de compasión, fraternidad y paz hacia todos los seres que habitan el planeta.

²¹⁰ Cfr. GALLEGOS, *Op. Cit.*, p. 83, 84 y 85

La formación convencional no toma el entramado de dimensiones, por el contrario los conocimientos son fragmentados, igual que en el proceso de producción existe la fragmentación del trabajo; la integralidad pretende la unificación de las dimensiones en la vida diaria, en pro de la satisfacción del individuo y de las relaciones para con la sociedad.

Una de las responsabilidades principales de la educación es ofrecer las herramientas necesarias para llegar a la conformación de un hombre virtuoso, el hombre per se es instintivo, las sociedades le someten a sus reglas de convivencia con el colectivo, y así se va formando, sin embargo ¿Cuál es la finalidad de los seres humanos? el humano es potencialidad, el desarrollo de las mismas depende del entorno en donde se desarrolle, cada cabeza tiene sus propios pensamientos, y asimismo se elige el objetivo de vivir; pero ¿Qué pasa cuando alguien decide la finalidad de la vida humana? unos viven para fabricar y otros para comprar, son pocos los afortunados que no han sido arrastrados por el consumismo, la vida de un ser humano es invadida por la tecnología, día a día el mercado se renueva, las formas de vida cambian y quien no se actualiza simplemente se queda rezagado, todo es apreciado de otra forma, pero por parcialidades no en un conjunto, y la cabeza de los individuos tiende a estar más llena que ordenada:

La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide, a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y, debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos.²¹¹

Morín plantea que: De muy poco sirve una cabeza llena de datos e información si no se sabe asociarla y utilizarla, en este sentido volvemos a la importancia de la formación integral que pretende la interacción de las dimensiones del individuo; otro planteamiento de Morín se basa en la importancia de la incertidumbre, puesto que nos muestra las limitaciones aún existentes e impredecibles de la humanidad la cual se encuentra en una transformación constante hacia una forma incierta: “Es

---

²¹¹ MORÍN, *Op. Cit.*, Cap. II

necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza.”²¹²

La certidumbre se reafirma conforme la ciencia avanza pero al mismo tiempo se encuentra pendiente en un precipicio, ya que lo que fue cierto ayer puede no serlo mañana, “Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables campos de incertidumbre.”²¹³ y ante toda esta controversia se tiene una certeza, que diariamente el cuerpo envejece y llegará el día en que muera; las generaciones han de seguir pasando y las épocas serán añoradas, habrá más cosas que aprender, ¿Qué se va a enseñar?, ¿Qué es necesario enseñar hoy? Porque el futuro se está construyendo en este momento, la abolición del capital, la repartición de los medios de producción y todas las posibles respuestas, tienen que partir de pensamientos creativos y convertirse en acciones sensibles, la formación permanecerá en curso, por consiguiente siempre ha de existir una posibilidad de cambio.

Por otro lado el contexto histórico influye en gran medida en la formación, pero siempre existe la capacidad de elección, siempre y cuando se llegue a un alto grado de consciencia, para esto se propone la sensibilidad crítica que es: “la forma de sentir la necesidad del otro en el momento instantáneo necesario de la historicidad del derecho humano en los mitos de un sueño colectivo [...]”²¹⁴, esto por medio del trabajo humanizado y la consciencia individualcolectiva²¹⁵, por tanto al fomentar la sensibilidad crítica por medio de la expresión artística y la formación integral, se pretende perfilar el camino hacia una vida humanizada.

En este contexto histórico se requiere un proceso de liberación, asumiendo que los procesos de formación pueden enfrentar el desinterés de los individuos hacia

---

²¹² *Ibid.*, Cap. V

²¹³ *Id.*

²¹⁴ CANTORAL, *Op. Cit.*, *Autorreconocimiento...* p. 180

²¹⁵ Cantón Arjona, Vid. supra Cap. I

el poder político que por naturaleza ostentan; los problemas sociales son cada vez más abarcativos, la delincuencia, la corrupción, el hambre, el abandono, el desinterés, la injusticia social, la insensibilidad y la deshumanización en general, dan como resultado individuos cansados e insatisfechos, que renuncian a su identidad y se dejan caer en el ensimismamiento, a merced de la sociedad tecnológica contemporánea que se rige por la lógica de un vano progreso a costa de la pérdida de humanidad:

El contexto que realmente importa desde el punto de vista educativo es el contexto de la vida fuera de la escuela, porque el objetivo educativo de la enseñanza no es simplemente ayudar a los estudiantes a rendir bien en los estudios, sino ayudarles a llevar una vida personalmente satisfactoria y socialmente constructiva.²¹⁶

La sensibilidad consiste en la capacidad que tienen los seres humanos de percibir por medio de los sentidos, (tacto, olfato, vista, oído, gusto) las sensaciones en un principio son meramente físicas, pero cuando interviene la consciencia de lo que se percibe se alude a la razón, así la sensibilidad acompañada del entendimiento se convierte en una virtud humana, pues se amplía la percepción y asimismo el criterio del que la posee; la sensación *per se* no trasciende, pero cuando él se involucra la consciencia individual y colectiva se potencializa en sensibilidad racional, que se puede llamar crítica.

La emancipación del individuo, a través de la formación integral sensible es una posición pedagógica que puede ubicarse en la pedagogía crítica, puesto que toma en cuenta el contexto histórico como punto de referencia, y se parte de la necesidad de concienciación²¹⁷ del individuo en su proceso formativo como parte de una evolución en la sensibilidad crítica, reconociendo en primera instancia su individualidad y la enajenación a la que es sometido, lo cual implica la necesaria comprensión de la sociedad en la que se desenvuelve; el individuo con sensibilidad crítica ha de estar más propenso a entender las agresivas condiciones

---

²¹⁶ EISNER, *Op. Cit.*, p. 229

²¹⁷ Concienciación: Darse cuenta, adquirir conciencia

del sistema en el que vive, en este sentido la libertad de expresión, la creatividad, y la imaginación son parte de la vida activa de un ser humano con sensibilidad crítica; en síntesis la tarea de la formación integral es el desarrollo de las potencialidades del individuo convergiendo en un solo ser, y una de estas potencialidades es la sensibilidad crítica que se va desarrollando conforme el ser humano va adquiriendo consciencia de sí, y se sigue desplegando hasta que asume la consciencia para sí, que involucra al colectivo, adoptando la responsabilidad como sujeto histórico dentro del proceso de liberación y en busca de la humanización de los procesos productivos.

Es necesario remarcar que la propuesta que aquí intenta difundirse alude mayormente al arte, pero esto no quiere decir que deje de lado a la razón o que se le considere menos importante, en esta educación integral ha de existir un equilibrio para que tanto sentimiento como razón puedan coexistir armónicamente en el ser humano, y en esta simetría el individuo podrá gozar de la libertad.

3.2 Certificación y apropiación

El arte como medio de expresión, creatividad, imaginación y proclive a la sensibilidad, debe necesariamente contar con una apropiación, cada individuo ha de interiorizar algo diferente, al percibir o crear; puesto que las experiencias sensibles son diversas en cada persona. Por otro lado se habla de la certificación debido a que en la sociedad actual tiene gran relevancia, sin embargo la intención que se dará a este concepto ha de ser conforme a la tesis que la estética y la sensibilidad en el arte no pueden certificarse, por lo menos no en las creaciones que son expresión pura y no especializada, que tienen como sentido la exteriorización de un sentimiento, sin técnica, ni rigor, solamente como una capacidad humana.

Dentro de mundo artístico, y a lo largo de la historia de la humanidad han surgido técnicas especializadas para la realización de obras artísticas, mismas que han ido perfeccionándose; asimismo el concepto de arte ha tenido diferentes concepciones en algunas es asociado con la razón, en otras muy distante de la misma, pero el arte *per se* surge como un medio de expresión y comunicación del ser humano mediante el cual exteriorizan sentimientos e ideas, la misma historia se refleja en las creaciones artísticas pues el artista no es un individuo aislado, está instalado dentro de una sociedad que de una forma u otra influye es sus creaciones; la palabra arte tiene relación con la acción, así pues, se puede denominar arte a la destreza de realizar cierta acción: “el arte de cocinar”, “el arte de la herrería”, “el arte de la guerra”, “el arte de conversación” *et al.* Por otra parte tiene relación con lo estético y lo emotivo se asocia con producciones específicas, de ahí que surja en nombre de bellas artes, en esta necesidad de nombrar a un grupo específico de acciones tales como pintar, bailar, actuar, etc. el nombre alude a lo sublime desde el terreno de lo bello, sin embargo en este proceso histórico dentro del arte, lo sublime y lo bello forman parte de las categorías estéticas en las que se clasifican las bellas artes.

Desde otra perspectiva, el arte contemporáneo ya no alude a lo bello por medio de los sentidos sino su interés radica en hacer partícipe al espectador por medio del pensamiento, se remite a las ideas y las comparte con el público, se quiere recuperar esa comunicación que se pierde cuando la obra sólo se queda en plano visual o audible, se cuestiona el status del arte como algo realmente hermoso y así lo que paradójicamente es llamado bellas artes se convierte en algo grotesco y deforme a los sentidos, a su vez surgen las preguntas ¿Qué es arte y que no lo es?, ¿el arte que denuncia no es arte?, ¿Por qué no todas las creaciones individuales pueden ser arte?, ¿Porqué artesanía y no arte? y todas estas preguntas nos remiten al status social contemporáneo, no todo puede ser arte porque éste cuesta, las obras tienen un valor económico exorbitante por su “valor” cultural, la tergiversación de las bellas artes tiene su proceso histórico.

En un principio los primeros pobladores pintaron códices que narran hazañas heroica o historias de la vida cotidiana, tenían danzas, música y hacían esculturas pero esto como parte de un modo de vida, no se conocía como arte; el arte como concepto fue considerado por los filósofos griegos, en los textos de Platón, Aristóteles y Epicuro, ahí se encuentran definiciones de ¿qué es arte? en relación con la estética, es decir estableciendo ya la relación indisoluble de las mismas, Platón expresa: “la gracia de las formas consiste en que ellas expresan en el seno de la materia las cualidades del alma”²¹⁸, Aristóteles en *La Metafísica*, afirma explícitamente que <<lo bueno y lo bello se diferencian (porque lo primero implica siempre alguna acción, mientras que lo bello se encuentra también en las cosas inmóviles)>>.

En el renacimiento, el arte tomó gran importancia, al igual que el apoyo a los artistas, se empieza a dar la especialización en la música, la escultura, la pintura y la arquitectura; las artes pasan a ser una forma de vida es decir vivir en el arte, así empieza el coleccionismo, la crítica y la certificación, los artistas se convirtieron en un grupo de influencia en la sociedad, así comienza la valoración del arte, de la

---

²¹⁸ ALVEAR ACEVEDO, Carlos. *Introducción a la historia del arte*. México: Limusa 2004, p. 7

técnica y de la temática. El status del arte comienza a formarse, no cualquier expresión es arte, y no todos pueden hacer arte²¹⁹, el nivel económico fue un factor importante en la creación de grandes obras, puesto que eran financiadas por personas interesadas en el coleccionismo o simplemente fascinación; aquí una primera ruptura: el arte no puede ser apreciado por todos, pensamiento que ha permanecido hasta nuestros días.

El arte puede clasificarse en dos categorías básicas: “las artes mecánicas, son las que tienen por propósito la preparación de objetos útiles, y que genéricamente se llaman oficios; y las artes liberales, en donde son de primordial importancia, el intelecto y la imaginación.”²²⁰ A su vez estas últimas se dividen en: a) artes plásticas, b) artes fonéticas y c) artes de movimiento; es necesario señalar que antes de la clasificación y de la especialización, el arte ya era parte de la vida del individuo pero no era nombrada como tal, una vez que la nombran se vuelve algo lejano a él. Ahora al hablar de pintura, danza y demás por fuerza debe haber algún lapso de especialización para poder crear, cuando la expresión de los artistas y cualquier individuo es algo natural, que parte de la necesidad de creación que caracteriza al ser humano.

Lo que plasma el artista es parte de la época en la que se desenvuelve, el creador tiene influencias del medio por tanto todo el arte es hijo de su tiempo; volviendo al planteamiento de que el ser humano sea cual sea su status económico, su escolaridad, su cognición, su poco o mucho conocimiento de la técnica, puede expresarse por medio del arte: “Es posible, aquí y allá, pueblos de escasa aptitud para la filosofía, o para la investigación científica: pero no se ha dado ningún pueblo ajeno al arte, por pobre o falto de desarrollo que haya sido.”²²¹ Por tanto se

---

²¹⁹ En este sentido, se hace referencia a un pensamiento elitista respecto de las capacidades artísticas, pero pensando en un arte especializado y no en un arte como mera expresión humana.

²²⁰ ALVEAR, *Op. Cit.*, p. 9

²²¹ *Ibid.*, p. 10

puede decir que para que haya vinculación con el arte no se requiere más que tener sentimientos, ideas y emociones.

Se sabe pues que el ser humano tiene la capacidad creadora, y que al expresarse puede hacer una creación artística, pero, ¿Todo es arte? se ha mencionado que las artes liberales se subdividen (plásticas, fonéticas y de movimiento) a su vez estas se subdividen, para ser enseñadas y formar al artista, es momento de hacer un paréntesis para responder la pregunta: ¿Si todo ser humano tiene la capacidad de crear, aun con el desconocimiento de lo que es arte, porque hay escuelas para formar artistas? Pues bien, es cierto que todos tenemos la capacidad de expresarnos por medio del arte sin necesidad de acudir a un instituto, la razón por la que existen escuelas es para aprender técnicas, así si alguna persona tiene el interés de dedicarse al arte debe realizar estudios de diversas técnicas artísticas que se han ido forjando a lo largo del tiempo, de este modo surge la respectiva certificación.

Dentro de los institutos de arte especializados se forma a individuos capaces de realizar obras artísticas, en donde estudian la trayectoria histórica de las artes que elijan y las técnicas existentes para la creación de las mismas, hasta llegar a la especialización en una técnica o en varias, por ejemplo, un bailarín puede elegir el género para especializarse, bailes clásicos o modernos, y en esa línea dirigir su formación. Las personas que se encuentran en el ambiente artístico quieren que se reconozca su trabajo y trascender en el terreno del arte por sus creaciones, en la sociedad contemporánea el arte también ha sido alcanzado por la producción en masa, y se ha aprovechado la necesidad de expresión de los individuos que ahora se ven reflejados en los artistas que el mercado ofrece, pero no como lo real sino como algo ficticio que tiene como objetivo principal dejar ganancias.

El artista, ¿Quién es artista y quien no lo es? Se denomina por este término a toda persona que realiza o produce obras de arte, así como el arte metamorfosea el artista también lo hace; en la actualidad el canto y la actuación son las artes más difundidas en los medios de comunicación, incluso con el hecho de participar en

alguna cadena televisiva o radiofónica y de ser una figura pública ya se consideran “artistas”; sin embargo como ya se ha mencionado artista es el que hace arte y trasciende como un modelo para las futuras generaciones haciendo un aporte significativo al terreno artístico en cuestión, lo que se puede decir es que es mínima la cantidad de artistas que trascienden en la actualidad, ya que se hace producción masiva de artistas con pocas posibilidades de repercutir en el ámbito del arte. La inmediatez y lo efímero alcanzó al arte, los que se nombran creadores del arte simplemente se venden al mejor postor, en esto consiste el terreno artístico hoy, también se basa en la oferta y la demanda: “La sociedad capitalista ha de ser rentable. Eso es lo que importa, y aquí es donde empieza el problema, en esta idea de rentabilidad.”²²²

Los artistas que son fieles a su convicción de originalidad sin buscar ganancias de su creación no son tomados en cuenta, todo aquel que mediante su actividad artística (cantar, bailar, actuar²²³) deje suficientes ganancias se considera artista, no tomando en cuenta su técnica sino su reacción ante los consumidores, la certificación no es tan estricta en los medios masivos de comunicación; las artes plásticas son poco difundidas y por tanto es menos la influencia de los medios; es necesario aclarar: no se está afirmando que en el arte de ahora no haya originalidad o calidad, solo se afirma que la certificación del artista está más enfocada en las ganancias que proporciona más que en la trascendencia y aporte de su trabajo creativo, disciplinado y lúdico.

Ahora bien, se dice que, para que el trabajo de una persona sea certificado en el medio artístico de ser evaluado y calificado por especialistas en la materia, pero esto quiere decir que las creaciones que realice un individuo que no acude a una escuela de arte, no se tome como tal; simplemente no son certificados si no hay nada que certificar, si un individuo en un arranque de efusividad pinta un cuadro,

---

²²²AGUIRRE , Imanol. Et al. *Los valores del arte en la enseñanza*. Valencia: Universidad de Valencia, 2002, p.11

²²³ Se mencionan solo éstas debido a la importancia que se les otorga en los medios de comunicación.

no puede ser juzgado con rigor debido a que la persona no lo hizo para que fuera evaluado sino por una necesidad de expresión, sin embargo si el individuo tiene el interés de que su obra sea revisada y juzgada debe tener conciencia mínima de alguna técnica; aunque por otro lado existe la posibilidad de que su obra sea juzgada con referencia a la creación de algo inusual, único, en este caso existe la certificación por ejemplo el caso de las artesanías, en las que más que la técnica del artesano se toma en cuenta la estética de la creación: “[...] el arte forma parte de un amplio espectro de actividades sociales, tiene características propias. En el arte hay formas específicas de comunicación. El espacio del arte no es neutral, hay obras en que algunos ven un gran valor estético pero que para otros no tienen ningún atractivo.”²²⁴

Cuando un individuo crea y se recrea con el arte, su creación no debe ser evaluada ni certificada, debido a que se llevo a cabo con el único fin de expresar y no de ser juzgada, además al no contar con una técnica especializada hace no posible su certificación, no se puede comparar la obra de un artista especializado en algún arte con una creación de un individuo que simplemente se guía por la necesidad de expresión; tienen semejanzas pero no pueden y no deben juzgarse por igual, por tanto ¿Ambas pueden considerarse arte u obras artísticas? Si, la diferencia es que una busca la perfección, el reconocimiento social y la trascendencia, mientras que otra solo busca la expresión del sentimiento, reconocimiento individual y satisfacer la necesidad de creación. Por lo que se considera al arte: “[...] como una necesidad, porque gracias a él hay expansión, hallazgo de lo bello, complacencia, y aún descanso.”²²⁵

Con relación a lo que se puede llamar arte, creación artística, objeto de arte y obra de arte, por arte se ha de considerar como la actividad o creación por un individuo con una finalidad estética o comunicativa; por otra parte se puede decir que se llama creación artística a toda aquella expresión realizada por medio de alguna

---

²²⁴ SMIERS, Joost. *Un mundo sin copyright*. Barcelona: Gedisa, 2006, p. 34

²²⁵ Alvear, *Op. Cit.*, p. 12

actividad que se ubique en alguna de las artes liberales (plásticas, fonéticas y de movimiento); el objeto de arte puede ser una creación que sin tener una técnica posee un mérito artístico y finalmente por obra de arte se puede explicar que ha sido hecha con la finalidad de ser un objeto de belleza *per se*, con miras a la certificación y a la aportación en el campo del arte: “[...] el engrandecimiento de la vida por medio de las artes es una poderosa manera de ver lo real. Al hacer las cosas más exuberantes o al recontextualizarlas, la realidad, sea la que sea, parece que se haga más vivida.”²²⁶

Ahora bien se ha hablado sobre la certificación de las creaciones artistas, esto es como son calificadas, pero ¿cómo trasciende una experiencia artística? qué significado tiene **la apropiación** en el arte, dentro de las consecuencias del arte podemos destacar que:

El arte perfila nuestro modo de pensar, procura nuevas texturas a nuestras emociones, moldea nuestro lenguaje y configura el ambiente que nos rodea, nuestra percepción de la realidad pasada y presente, nuestros sentimientos por los demás y nuestra sensibilidad.

Esto es que dentro del proceso de creación artística o en el disfrute de una obra el individuo la percibe de manera diferente y similar con los otros individuos, como parte de esa característica individualcolectiva que es parte de él; así por una parte la apropiación se hace con base en su experiencia personal que es no es semejante en cada ser humano, pero por otro lado en su misma humanidad se concentran sentimientos universales que son conocidos por todo individuo y que son tomados para la realización de obras artísticas.

El significado de apropiación conviene como: Hacer propio. Apoderarse²²⁷ por tanto en el terreno del arte hablar de apropiación es, la manera en la que el individuo toma para sí lo que observa y lo que siente, en el proceso de creación o en la apreciación de una obra hecha por otro individuo, por decir al ver una ejecución dancística toma para sí lo que le hace sentir, o por ejemplo en la

---

²²⁶ EISNER, *Op. Cit.*, p. 112

²²⁷ <http://www.educar.org/diccionario/a/am-aq.asp> Consultado: 13-enero-2011

contemplación de una obra pictórica se puede apropiarse de lo que más le atraiga, en este sentido de hacerse dueños del arte podemos decir que: “Los miembros de cualquier sociedad deberían tener derecho a comunicarse según sus propias elecciones en cuanto a lo que les emociona, que los estimula, que les resulta placentero o qué les ocupa. Es una forma de constituir su identidad, tanto individual como colectiva”²²⁸; esto es verse en el otro y en sí mismo, saber que lo que yo siento también lo siente otro.

Es importante retomar que dentro del terreno del arte a nivel especializado, la apropiación tiene un sentido de guía, es decir que cuando un artista se apropia de una obra lo hace también de su técnica, la hace suya para a su vez realizar una nueva creación pero con un sello propio; no es en este sentido que se toma el planteamiento de apropiación ya que se toman en cuenta otros factores, en primer lugar no se habla de la apropiación de la técnica, sino la apropiación de lo que se expone y de la relación con el individuo, para esto se requiere la consciencia de lo que se aprecia, en una obra realizada por un artista de renombre o por un individuo sin especialización hay relaciones, emociones que se extraen de un contexto, de una realidad, y que son conocidos por todos los seres humanos, así se puede resaltar que: “El arte alimenta las aspiraciones expresadas o secretas de las esferas de la vida en las que nos comprometemos, cuyos elementos abarcan desde lo sórdido hasta lo místico.”²²⁹

Como se ha mencionado las creaciones artísticas son metáforas visuales de un contexto, idea y sentimiento, determinados; es un fragmento mismo de la vida hecho movimiento, música, y color, por tanto es una comunicación de individuo a individuo; así la apropiación de la que se habla tiene que ver más con un lenguaje común y con un reconocimiento compartido. Debido a la diversidad del pensamiento humano y a las creaciones que le preceden existe una multiculturalidad en lo que se expresa y en la forma que se expresa, así como

---

²²⁸ SMIERS, *Op. Cit.*, p. 123

²²⁹ *Ibid.*, p. 24

existen sentimientos nobles, los hay también perversos. El ser humano a lo largo de su devenir histórico ha ido recopilando los acontecimientos por medio del arte y sus expresiones, no solamente son plasmados los actos de bondad sino también los actos atroces, asimismo en el interior del individuo existe una lucha constante en la dialéctica de su ser que al mismo tiempo de ser racional es irracional, todo esto también puede ser expresado por medio del arte.

No existe un modo de apropiación preestablecido debido a la diversidad de caracteres humanos, pero todo se resume en la expresión, en el querer comunicar algo que se siente, y en sentir lo que creo que quiso comunicar el autor de alguna obra; en la cotidianidad de la vida existen diversas formas de expresar la impotencia que se enfrenta, la injusticia que se sufre, pero pocas tienen relación con el ámbito artístico, ya que se tiene la idea del arte en sentido especializado y certificado, cuando es parte esencial y natural del propio individuo: “El arte perfila nuestro modo de pensar, procura nuevas texturas a nuestras emociones, moldea nuestro lenguaje y configura el ambiente que nos rodea, nuestra percepción de la realidad pasada y presente, nuestros sentimientos por los demás y nuestra sensibilidad.”²³⁰, según el arte del siglo XX la vida misma es arte, pues todo depende de la relación que se establezca con los objetos, ¿Qué es lo que ha de quedar plasmado en el arte de la sociedad contemporánea? ¿La desolación, la angustia, la opresión? O la esperanza, la lucha y la resistencia.

Tanto el artista como el que no lo es tienen sentimientos que exteriorizar, sin embargo el sistema de explotación logra sosegar esas aspiraciones, la mayoría de las veces con violencia y agresión, con bombardeos ideológicos que inhiben la capacidad de libre albedrío para ser remplazado por subordinación a las reglas establecidas por las necesidades del mercado, la apropiación en este aspecto es inconsciente ya que los individuos no eligen, la filosofía es impuesta, por medio de los aparatos ideológicos del Estado en los que se encuentran: los medios de comunicación, las escuelas, los organismos públicos, la religión entre otros, a este

---

²³⁰*Ibid.*, p. 35

respecto la propuesta de rescatar la apropiación consciente por medio de las prácticas artísticas ya que: “En el desarrollo de la disposición estética del alma humana, la ley moral interactúa con la razón y ésta armoniza con la sensibilidad y el sentimiento por medio de la belleza. El elemento estético conduce al hombre a la libertad de la razón, de la moral y, finalmente de la política.”²³¹

Las bases pedagógicas que sustentan este planteamiento de apropiación provienen de la teoría vigotskyana pues plantea que las construcciones cognitivas como la apropiación del conocimiento están fuertemente mediadas por la interacción social, así pues cada individuo tiene dos dimensiones que intervienen en la apropiación de las percepciones sensibles, la social y la individual. A su vez la dimensión social se subdivide en todas las interacciones desde la familia, los amigos, los maestros, las experiencias grupales; por otro lado la dimensión individual se puede desmembrar en los sentimientos, las emociones, la razón y los sentidos, pues la apropiación es diferente de persona a persona, o de grupo a grupo.

Es importante puntualizar que en el terreno artístico al igual que en la vida diaria hay distinción entre las preferencias y así como se proponen las artes como parte de un proceso de sensibilización, el individuo puede preferir expresarse en otro sentido, a todo esto la razón por la que se plantea el arte como medio para volver a la percepción innata, simple y desinteresada, es porque éste se considera una evolución gradual de consciencia, en un principio se da sólo la interacción de los sentidos y el objeto, pero cuando interviene la razón y se relaciona con el sentido, el ser humano sabrá interpretarse en primer lugar él mismo y más adelante a la sociedad, abriendo el camino a la libertad: “El hombre se va construyendo en la interioridad del espíritu, donde nace y se afirma el gusto, el sentido de la belleza, la claridad de intelecto, la formación del sentimiento y el vigor de la libertad.”²³² En la búsqueda de libertad los seres humanos han quedado presos de sus

---

²³¹ GENNARI, *Op. Cit.*, p. 122

²³² *Id.*

pensamientos, se han entregado por completo a una certeza inexacta y el resultado de todo esto es el trastorno de las necesidades básicas del individuo que son remplazadas por necesidades ficticias que ofrecen satisfacción efímera.

¿Qué pasa con los sueños del individuo, hacia donde se enfocan? Hacia la libertad o hacia la prisión, se reconoce pedagógicamente que la ganancia del capital a costa de la degradación del trabajador es una muestra del camino hacia donde se dirige la sociedad actual; parece una ilusión lo que aparenta el poderío del hombre, pero en los hechos, no es más que su condena.

La sociedad se rige por dinero que no se ve, los sentidos son innecesarios, basta la comprensión de cómo funciona el mercado, es por esto que lo que tiene relación con los sentidos resulta demasiado obvio para tomar interés a menos que la sociedad diga lo contrario, un claro ejemplo de esto es la televisión todo lo que vale la pena ver aparece en pantalla, lo bello, bueno y verdadero es dictado por alguien, así es como la sociedad se conforma con lo que se le muestra y no es capaz de ver, o sólo contemplar por si mismo teniendo un criterio propio para una acción emancipadora.

Por esta razón se considera que, mediante la creación e interacción de los sentidos, el pensamiento y la acción, que se reúnen en la expresión individual o colectiva por medio del arte hay una posibilidad de cambio, Fromm señala que: "Todo arte es revolucionario porque se refiere a la realidad del hombre y pone en duda la realidad de las diversas formas transitorias de la sociedad humana."²³³, pero es necesario recalcar una vez más que el arte del que aquí se habla en relación a la pedagogía en las bellas artes, que propicie una educación integral sensible, teniendo que construir para ello, la crítica posible en los distintos contextos culturales que cuide la formación del sujeto en el siglo XXI que inicia porque no es el arte comercializado, el que ya es parte de esta contemporaneidad que se usa para colocarse en un *status*, en el que no existe grado de consciencia

---

²³³ FROMM, *Op. Cit., La revolución...* p. 79

alguno. El arte aquí citado es simple y natural, entiéndase esto de la siguiente manera: hay capacidades específicamente humanas que tienen que ver con la supervivencia, humanizándose, como el amor, la ternura, la compasión y el afecto en general, cuyas reacciones van más allá de la intelección, sino que se viven por medio de la apropiación.

3.3 Sentido de la vida humanizada

Uno de los más grandes problemas que acechan a la sociedad actual es el cansancio, el individuo se encuentra en un estado de fastidio, y muy a pesar de la multiplicidad en el mundo del ocio, el tedio de la vida no hace más que puntualizarse, el trabajo, la escuela, la vida en general no son sino una rutina constante, que el internet, la televisión y los medios en general la constatan, en la acelerada forma de cambio y hacen que la vida se sienta menos, puesto que como menciona Fromm: “si todos los esfuerzos están encaminados a hacer *más*, la cualidad de vivir pierde toda importancia, y actividades que una vez fueron medios se convierten en fines.”²³⁴ Esta manera de vivir ha transformado al hombre en un ser poco humano, el desgaste del trabajo y la presión constante coarta las relaciones o las transforma, de esta manera el individuo fomenta solamente sus capacidades de subsistencia para esta sociedad, aunque de eso dependa desprenderse de aspectos netamente humanos.

El salvajismo y la barbarie son características de este tiempo, de una forma u otra siguen existiendo, en la manera en cómo sin importar el bienestar del pueblo los gobernantes dejan de pensar en el bien común para buscar el propio, sin consciencia alguna, cuando se crean armas destructivas, se dice que el hombre es bárbaro por naturaleza y la educación ayuda a reprimir esta brutalidad, pero ahora ese no es el sentido de la educación: ¡¿ética?! ¿Para qué?, el sentido de la responsabilidad se confunde con el **deber**, cuando el primero se basa en la libertad de elección y el segundo se inclina hacia la inevitabilidad: se debe fomentar el avance de la ciencia, aún cuando esto implique la posibilidad de dañar al mundo y a los individuos: “Una vez que se acepta este principio de que las cosas deben hacerse porque técnicamente son posibles, todos los demás valores caen por tierra y el desarrollo tecnológico se convierte en el fundamento de la ética.”²³⁵

---

²³⁴ *Ibíd.*, p. 45

²³⁵ *Ibíd.*, p. 42

El problema del hombre contemporáneo es que se ha entregado por completo a la razón, sin comprender que su identidad no sólo se constituye por ésta sino también por emociones y debe haber un equilibrio en estos dos aspectos, pero en el afán de comprender todo lo que le rodea y que él mismo ha desdeñado ver al sentimiento como una debilidad y no como una virtud, como resultado se tiene hoy que al no haber un equilibrio, el individuo dirige su vida sin importarle realmente los otros seres que habitan esta tierra, si el progreso lo amerita ¡Que se haga!.

La educación se basa en principios de eficacia y eficiencia, dejando de lado la ética, la estética y el pensamiento crítico, esto por las políticas educativas que rigen los planes y programas de estudio, también puede considerarse que los profesores están inmersos en la misma sociedad que los estudiantes, la desesperación, el cansancio, la decepción y la frustración también alcanza a los profesores que pueden ser tan humanos como sus estudiantes, además de tener que lidiar con la burocracia de las instituciones funcionalmente enajenadas, por otra parte el estudiante que se está formando tiene más influencia del paradigma social basado en el consumo y la inmediatez esto le hace más difícil el despertar de su consciencia; ahora bien en este sentido sólo se toman en cuenta a los estudiantes pero ¿Qué hay del resto de las personas? Son un blanco más susceptible de la globalización, el individuo está sujeto a categorías prescritas por la sociedad que no procuran la felicidad del ser por medio de su realización, por el contrario ofrecen felicidad vana y efímera, es decir por razones, así la ideología es: mientras más trabaje podrá adquirir felicidad por medio de productos que ofrece el mercado.

La insensibilidad por tanto, es una de las características del individuo contemporáneo en el sentido de la falta de capacidad de percepción que se puede atribuir a la falta de estímulos, ya que la sensibilidad también debe procurarse, para prestar atención al mundo como lo expresa la obra de Paulo Freire; el punto es que el ser humano ha perdido el entusiasmo hacia su alrededor, porque si todo lo que ve es muerte, desolación y tristeza es más fácil no enfocar los sentidos en estos aspectos, así al negarse a percibir lo que le disgusta, el individuo también se

niega la posibilidad de apreciar las cosas buenas, bellas y verdaderas de forma articulada, que existen por naturaleza. El principio estético de las cosas no es apreciado y la idea actual de belleza igualmente es a favor del consumo y el mercado, esta influencia sobre lo que es bello ha llegado a trastornar a la población más vulnerable, al grado de que surgen enfermedades como la bulimia y la anorexia; los tratamientos cosmetológicos con sus promesas de devolver el tiempo y las cirugías estéticas fomentan el narcisismo, la aceptación social es crucial hasta el punto de poner en riesgo la salud emocional y física del individuo.

La extrapolación de comportamientos es determinante para una sociedad como en la que se vive, por un lado la fascinación por el culto al cuerpo y por otro la dejadez del mismo. Debido a la acelerada rutina diaria han proliferado en México las cadenas de comida rápida, con esto surgen consecuencias, por ejemplo en el país existe un problema severo de sobrepeso o desnutrición y se han incrementado las enfermedades como: diabetes, colesterol alto y demás. De estos problemas que son de interés pedagógico se puede decir que: en primer lugar el sueldo de un trabajador no es suficiente para llevar una comida balanceada, segundo si cuenta con los recursos económicos no cuenta con hábitos alimenticios saludables, tercero la acelerada rutina del hombre contemporáneo ha dejado de lado el momento “sagrado” que era la hora de comer, ahora solo importa la producción capitalista, aún si el individuo, no tiene buen descanso, no se alimenta, no tiene momentos de esparcimiento real; es por todo esto que el estrés ya es parte indisociable de la vida posmoderna como modelo social:

[...] nuestro estilo de vida, que ya no reconoce lo bello, sino lo funcional, que ya no conoce lo auténtico sino lo funcional, que ya no sabe reconocer las huellas de lo sagrado porque todo lo ha profanado, ni tampoco las huellas del dolor, que oculta en los sótanos de lo eliminado, nuestro estilo de vida que coloca la alegría en el ruido, el amor en el sexo, la mirada en la diversión; nuestro estilo de vida se ahoga en la razón hecha calculo, mercado, cambio, intereses y seguros.

El modelo de producción capitalista está acabando con los seres humanos sin pesar y sin remordimientos, pues cuando uno cae ya está otro obrero o maquillador para ocupar su lugar, es así como la escuela es la principal formadora

de cuadros listos para insertarse en el mercado laboral, sin cuestionar ni reflexionar su actuar porque no hay tiempo, ni formación para ello; lamentablemente la situación que se vive en México no es única en el mundo, en otros países se vive de igual manera todo gracias a la globalización. Que tendría que unificar el estatus de humanidad de todas las naciones y difundir la multidiversidad que define a cada continente, lejos de eso lo que deja es la unificación de consumidores e ideologías vacías: “Los individuos buscan una nueva orientación, una nueva filosofía, que tenga por centro la prioridad de la vida –física y espiritual- y no la prioridad de la muerte.”²³⁶

Es por tanto importante repensar hacia donde se encamina la sociedad actual, ¿hacia su destrucción? Ya ha empezado la desaparición de flora y fauna, y otras especies que existen pero están en peligro de extinción, ¿el individuo sabe a dónde se dirige? O en su aletargamiento y enajenación solo sigue una línea que alguien más ha trazado para él, es pues deber de los que tienen la oportunidad de reflexionar acerca del mundo y su dirección, en buscar el cambio, de hablar de él, de intentar modificar la realidad y poner el grano de arena en la recuperación de la humanidad de los individuos que se va disipando conforme la historia sigue su curso; los valores de este ambiente cambian constantemente y lo que fue bueno hoy será aceptado más tarde, es difícil pensar hasta dónde llega la perversión del sistema capitalista pues incluso se manipulan los sentimientos de las personas para obtener beneficios, ahí la filantropía no es desinteresada tiene un sentido y un fin que no es el de brindar apoyo desinteresado, puede que exista un poco de apoyo pero el fin verdadero tiene relación: con las relaciones públicas o con evasión fiscal.

Las estrategias de mercado están diseñadas para controlar y dirigir incluso las emociones, la sensiblería disfraza las buenas acciones, que surge efecto en las personas frágiles de pensamiento, es una táctica bien planeada que al mismo tiempo que fomenta la mansedumbre social inserta una ideología prepotente que

---

²³⁶ *Ibid.*, p. 16

se asume como propia, así programas televisivos en pro de la ayuda mutua y el apoyo a los que menos tienen surgen para disimular el monopolio y el libre mercado, con todos sus privilegios en que se constituyen sus ganancias y los intereses oligárquicos que representan; de manera que mientras los individuos confían en el buen proceder de estos monopolios más difícil será enfrentarlos y destituirlos del poderío que ostentan, además de la homogenización que propagan en su beneficio fundada en la racionalización burguesa y en la deshumanización para la formación de un ser con las capacidades suficientes para trabajar y para consumir de forma automática, sin un criterio propio, sin consciencia de clase ni de ningún tipo: “La busca [sic.] del progreso como una norma ética central permite a los individuos obrar sin remordimientos cuando se conducen de una manera inhumana y falta de compasión.”²³⁷

Es necesario pedagógicamente dirigir el camino de la formación crítica hacia la humanización por medio de la educación, recuperar su sensibilidad innata, fomentar su creatividad y retornando el principio de que lo más importante es el hombre en sí mismo; en este sentido el arte es una acción humana que engloba características humanas como: la expresión, la creatividad, la imaginación, la percepción etc. además de ser parte de un proceso netamente social que se fundamenta en el pasado y en el presente para abrir el paso al futuro: “El arte es un verdadero proceso social pues en todas las épocas, desde el nacimiento de la humanidad ha sido un medio de comunicación, una forma de exteriorizar las emociones, tendiente a darlas, en otras ocasiones permanencia y fijas, el arte, como atributo esencialmente humano es de intenso contenido social.”²³⁸

Por tal motivo se plantea la importancia del arte en el proceso de formación del individuo, es preciso que se tome en cuenta que el interés por los procesos artísticos, las creaciones, las obras existentes y hacia el arte en general no ha de surgir de la noche a la mañana, debido a la fuerte influencia social.

---

²³⁷ *Ibíd.*, p. 86

²³⁸ UZCATEGUI, *Op. Cit.*, p. 24

Esto quiere decir que el planteamiento de la inserción del arte en la vida del ser humano contemporáneo muy posiblemente ha de ser desperdiciado, ¿por qué? En un principio por la idea de que el arte no es para todos, un planteamiento elitista que incluso es adoptado por los mismo excluidos, entendiéndose así el desinterés de una gran cantidad de población; otro punto es que no se comprenda al arte, ni a la creación artística (como se plantea en el presente trabajo) y se continúe tomando como un objeto de consumo y de *status* social sin tener en cuenta la relación intrínseca que existe entre el arte, la sociedad y el individuo como algo milenariamente natural, que se ha ido desvirtuando conforme se ha trazado el camino hacia el desarrollo; por otra parte los intereses de clase que solo velan por sus necesidades han de valorar el valor del arte en cuanto a los beneficios que aporte a la economía capitalista y en este sentido será la guía del arte.

A pesar de los contratiempos venideros, es preciso que la formación de los individuos se guie hacia la humanidad ya sea por medio de arte o de otra forma, la contemporaneidad solo constata el error que se ha cometido, al centrar los conocimientos en el “progreso” debido a que solo se aspira al avance en la tecnología y la economía de reproducción capitalista, aspectos que no son parte esencial del individuo y de su naturaleza humana; puesto que recurrir a la creación y la expresión por medio del arte es procurar el fortalecimiento de la capacidad sensible que es “la forma de sentir la necesidad del otro”²³⁹ y con ello la sensibilización de la sociedad; ya que se considera que: “el arte es un fenómeno capaz de ordenar los sentimientos y las pasiones nacidas de toda relación humana, de los seres humanos entre sí y también en relación con el contexto vital en que habitan.”²⁴⁰

Por una parte el fomento de la expresión es abrir brecha para la libertad, en un principio de sentimientos y emociones individualmente y después para el pensamiento y la consciencia, Marta Balada y Roser Juanola definen **la expresión**

---

²³⁹ CANTORAL, *Op. Cit., Autorreconocimiento...* p. 180

²⁴⁰ AGUIRRE, *Op. Cit.*, p. 29

como la facultad de manifestar el pensamiento y el estado psíquico “es un proceso que engarce el mundo interior y exterior [...]”²⁴¹ esta vinculación es necesaria debido al distanciamiento que ha habido entre ellas en el individuo contemporáneo, partiendo de la necesidad de expresión se fomenta la emancipación de ideologías ajenas y se pretende la introspección , para llegar a un estado de consciencia humanizada, la capacidad de expresar el enojo, la alegría, la decepción, y demás sentimientos de una forma creativa y no autodestructiva es una característica de un individuo que se conoce a sí mismo, al mismo tiempo que aprende a asumir la responsabilidad de sus pensamientos: “ La expresión no consiste solamente en dar salida a los sentimientos, sino que supone trasladar un sentimiento, imagen o idea a cierto material Una vez transformado el material se convierte en un medio de expresión”²⁴².

La formación que cada individuo recibe es diferente, así como las experiencias personales y los gustos particulares, estos aspectos no son una traba para la presente propuesta ya que cada una de las expresiones artísticas tiene diversas áreas para las diferentes capacidades y necesidades de los individuos: “el arte debería llegar a todos los educandos aunque en variada forma y con distintos propósitos. En unos estimulará la creación, mientras en otros bastará con que se fomente la apreciación y el disfrute.”²⁴³

El objetivo general de una sociedad humanizada según Fromm puede definirse de la siguiente forma: “El cambio de la vida social, económica y cultural de nuestra sociedad en tal forma que estimule y fomente el crecimiento y lo vivo del hombre antes que viciarlo; que active al individuo antes de hacerlo pasivo y receptivo, que nuestras capacidades tecnológicas sirvan al crecimiento del hombre.”²⁴⁴ así este cambio ¿debe partir del interior al exterior o viceversa? Las condiciones sociales

---

²⁴¹ FUENTES, *Op. Cit.*, p. 94

²⁴² MORTON, *Op. Cit.*, *La educación...* p. 15

²⁴³ UZCATEGUI, *Op. Cit.*, p. 24

²⁴⁴ FROMM, *Op. Cit.*, *La revolución...* p. 100

ameritan que en principio el cambio se forme desde el interior del individuo, puesto que en la actualidad la persona necesita recuperar lo que le ha sido mutilado por el trabajo enajenante, por esta perversión y sus excesos, por el fomento de la racionalidad capitalista y el desapego a su espiritualidad; para cambiar el exterior se necesitan nuevas formas de pensamiento, particularmente de pensamiento crítico.

La pedagogía crítica considera la importancia de la transformación de los individuos con vistas a un pleno desarrollo humano, esta corriente pedagógica se define como: “una manera de pensar, negociar, transformar la relación entre enseñanza en el aula, la producción del conocimiento, las estructuras institucionales de la escuela y las relaciones sociales y materiales de la comunidad más amplia”²⁴⁵, por tanto se enfatiza en la necesidad de un cambio en las estructuras sociales que han de convertir al individuo como personaje activo y creativo de la misma y así dejará de lado la pasividad a la que ha sido sometido y en la que se ha acomodado adoptándola como un rasgo establecido de su ser enajenante.

La pasividad es la falta de interacción activa entre el hombre y su medio, e incluso en sus pensamientos, es un sometimiento ideológico en el que el individuo no hace uso de su autonomía y se limita a vivir sin objeto; “Si el hombre es pasivo en el proceso de producción y organización, también será pasivo en su tiempo de descanso”²⁴⁶ es a lo que Kant llamaría menores de edad²⁴⁷ debido al sometimiento que existe por parte de los llamados “tutores” que eligen lo que es “mejor” para el individuo y éste se deja guiar sin cuestionamientos, sin embargo existe la posibilidad de que deje a un lado la pasividad y por medio de su propio

---

²⁴⁵ CANTORAL, *Op. Cit., Autorreconocimiento ...* p.183. *Apud* Mc Laren, Peter. *La pedagogía crítica del Che Guevara*. Ed. La vasija, UPN, México 2000, p. 4

²⁴⁶ FROMM, *Op. Cit., La revolución...* p. 108

²⁴⁷ *Cfr.* Kant Immanuel. *¿Qué es la ilustración?* Diciembre de 1783 p.516

entendimiento se haga responsable de su actuar; la manipulación de masas hace que el proceso de pasividad parezca natural y se instaure sin que sea percibido.

Existe pues la imperiosa necesidad de fomentar la participación del individuo en creaciones suyas, animando la creatividad que es: “[...] un proceso humano que se caracteriza por descubrir nuevas formas y relaciones como medio para la elaboración”²⁴⁸, además de que la creatividad engloba la personalidad, el carácter, la inteligencia, la percepción del ser humano en su objeto de creación. Lejos de alentar las producciones individuales y autónomas, la globalización se enfoca en la unificación de productos y las producciones en masa, esto desalienta el interés de las personas que se dedican a realizar sus propias creaciones, pues resulta más barato comprar algo en serie, que los materiales para la realización de algo propio; incluso en las escuelas se está viviendo la producción en masa debido a la demanda del mercado laboral de estudiantes titulados, las escuelas *exprés* en las que no importa la calidad sino la cantidad de alumnos que egresan, la rentabilidad de las instituciones definen el apoyo que se les brinda pero: “La rentabilidad está bien cuando alguien monta un negocio con los ahorrillos de muchos años [...] sin embargo en cuestiones como la educación y la sanidad, la rentabilidad es algo bastante dudoso.”²⁴⁹

Lamentablemente la rentabilidad es un principio básico del capitalismo y por tanto de nuestra sociedad contemporánea, por esta razón la formación se centra solo en aspectos técnicos pues es lo que la producción necesita, ¿De qué sirve la expresión por medio del arte? solamente será tomado en cuenta si deja ganancias suficientes, ¿de qué sirve que los niños, jóvenes, adultos, ancianos, exterioricen sus sentimientos, ideas, sueños? La felicidad que otorgan esos placeres no es rentable y por tanto no tienen sentido la inversión en este tipo de aspectos: “La felicidad en su sentido actual comúnmente implica un estado agradable y superficial de saciedad antes que una condición concomitante de la plenitud de la

---

²⁴⁸ FUENTES, *Op. Cit.*, p. 80

²⁴⁹ AGUIRRE, *Op. Cit.*, p. 24

experiencia humana. Puede decirse que la “felicidad” es una forma enajenada de alegría.”²⁵⁰

La cuestión decisiva entre el sometimiento y la libertad es dejar a un lado la minoría de edad, tomar consciencia de nuestra condición humana y actuar en virtud de la misma, modificando en un principio el actuar individual que a su vez ha de influir en el colectivo como fuerzas indisolubles dentro del contexto histórico y dialéctico de la vida. Otro aspecto a recuperar como prioritaria en la formación del individuo es la dimensión estética que se caracteriza por utilizar los sentidos y que por medio del razonamiento y la consciencia **para sí** trasciende hacia un plano reflexivo y sensible. Recuperar la estética en la vida cotidiana sin manipulaciones mercantiles, a través de potenciar la expresión personal es una de las pretensiones de acudir a la expresión por medio de la actividad artística autónoma y simple, sin más certificaciones que la propia, además de la apropiación de las obras ya existentes no en el sentido de la técnica, sino en el sentido de la comprensión comunicativa de un humano con otro.

El individuo se ha diferenciado de los demás seres vivos por su racionalismo y por su necesidad de comprender el mundo, sin embargo en cuestión de emociones no puede regirse por su racionalismo ya que: “*Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point*” (El corazón tiene razones que la razón ignora por completo)²⁵¹, simplemente en su ser existen diversas capacidades y tiene que aprender a vivir en un equilibrio, en la expresión artística como creador o espectador se concentra cierto grado de razón y cierto grado de sentimiento, despreciar alguno sería negar la propia naturaleza humana y la historicidad que le antecede, pues antes de que el hombre tuviera avances tecnológicos, existió el arte como principio de expresión y se encontraba inserto en su manera de vivir. Por lo que se puede afirmar que: “Una vida incapaz de ingresar al mundo del arte no puede ser calificado de superior. No sólo con el saber se forma al ser humano. Eludir su entrada a otras

---

²⁵⁰ FROMM, *Op. Cit., La revolución...* p. 122

²⁵¹ *Ibid.*, p. 49

esferas entre ellas la del arte, es oponerse a la plenitud de su desenvolvimiento y a la integridad de su cultura."²⁵²

Finalmente se propone con una mirada en la Pedagogía crítica, el arte como medio para el fortalecimiento de la sensibilidad en la vida del ser humano que vive en una época en la que solo se fortalecen sus capacidades racionales dejando a un lado la ética, la estética, la expresión, la creación, la imaginación etc. lo cual da como resultado una formación deficiente que ha de repercutir en su comportamiento en la sociedad; la sensibilidad crítica es un concepto aún muy abstracto que engloba los sentimientos, la consciencia, la razón y la percepción, que promueve la humanización del ser y de la sociedad en general por medio de el reconocimiento individualcolectivo y de las relaciones que se establecen a partir del mismo ser humano emancipado.

La deshumanización del individuo dentro del proceso histórico es una realidad, por lo que la escuela como institución formadora tiene el compromiso de educar integralmente a sus estudiantes, académicos, trabajadores; en la búsqueda de una calidad de vida y un cambio para la sociedad en general. Con miras a la emancipación del abuso de poder y de la enajenación que rige la contemporaneidad, resignificando la potencialidad de la clase trabajadora en unidad, organización y sentido común sensible.

---

²⁵² UZCATEGUI, *Op. Cit.*, p. 24

Conclusiones

La represión es una característica de sociedad contemporánea, el individuo suele ser inducido hacia el consumo y el desinterés sin que pueda percibirlo puesto que se da una formación imperceptible, ya sea por los medios de comunicación o por las instituciones educativas; pero esto sucede así debido al régimen económico en el que se cimentan las civilizaciones de esta época, la globalización, con todo y sus alcances ha tenido una respuesta poco favorable en el proceder de los individuos, puesto que en el afán de el perfeccionamiento y la especialización se ha dejado de lado el sentido de la vida humanizada del hombre genérico, el trabajo pasó de ser una actividad sublime a ser el único medio para la satisfacción de las necesidades físicas del individuo, en la actualidad el trabajo es un campo de ausencia de libertad porque en él la existencia humana está determinada por objetivos y funciones que le son ajenos, por lo que no permite la libre expresión de las facultades y los deseos humanos.

El mercado laboral es un sistema de actividades inhumanas, enajenantes y repetitivas, en estas circunstancias el trabajador se ha convertido en una mercancía más, enfocada a la producción subordinando sus potencialidades a las necesidades que el mercado demande, hoy se elige una profesión en función a la demanda del empleador, en respuesta surgen las universidades exprés donde solo se llena de información a los estudiantes y pocas veces se interesan por su la ética y la sensibilidad, ya que en la época contemporánea lo que no es productivo no merece atención. La formación que se está consolidando en los individuos se fundamenta en el consumo, la violencia y la opresión, por consiguiente la indiferencia y la infelicidad son las principales características de hombre contemporáneo.

El trabajo enajenado ocupa la mayoría de tiempo en la vida de un individuo por lo que no deja tiempo para el descanso y el esparcimiento, el consumo obliga al ser humano a pasar más tiempo en el trabajo para satisfacer un poco más de las necesidades básicas (comer, vestirse, tener una vivienda), la vida se centra en la

adquisición de cosas materiales por lo que el trabajador es esclavo del trabajo para poder subsistir; apenas le queda tiempo para descansar y disfrutar su vida. Se vive para trabajar, cuando el trabajo debiera sólo ser un medio terminó siendo el fin, la especialización laboral toma gran importancia para poder competir por un puesto, pero esto no garantiza una formación humana, por el contrario se fomenta la formación del homo laborans que no atiende a las necesidades emocionales y sensibles del individuo, sino se ocupa de fortalecer competencias que le sean útiles en su trabajo, sin reparar en que las relaciones humanas se distinguen por entramados complejos de emociones.

La sensibilidad y las emociones no tienen cabida en época actual, lo que importa es cuanta información se pueda almacenar en la memoria, las expresiones sensibles como el arte también han sido tergiversadas por la posmodernidad, es necesario volver al origen y reconocer que la sociedad privatizadora ha contaminado dichos conceptos para su beneficio, hoy el arte y la estética se evalúan por el dinero que cuesta la obra, los coleccionistas valoran las creaciones como inversiones y no por su grandeza humana trascendental como ejemplo educativo y estético; la resistencia de los artistas persiste y se refleja en las obras del arte contemporáneo que en su mayoría es una crítica a la sociedad de los excesos, del ruido y de la violencia. Para comprender este tipo de obras es necesaria una reflexión si no es así, no tiene sentido alguno, si a esto le agregamos el poco interés que se muestra en nuestra sociedad hacia el pensamiento crítico-reflexivo, la obra se queda en ese status que niega “fama” “moda” “mercancía”.

¿Por qué retomar este tema del arte? porque su fin es la comunicación liberadora y si lo tomamos como un objeto simple, agradable o no a los sentidos, pero no incluimos el pensamiento, el arte no cumple este objetivo primordial que es la liberación. La propuesta es, retomemos el arte en la formación del individuo, en la escuela. En este trabajo se esbozó la formación que recibe el individuo en nuestros días y la abstracción de la misma que lo hace pensar que él elige lo que quiere ser cuando las circunstancias se vuelven un obstáculo, donde la misma

escuela tiene el deber de la homogenización de los estudiantes y su educación como mera instrucción evaluadora para la exclusión, de igual manera que en el arte existe una resistencia por parte de los profesores que son conscientes hacia donde se quiere dirigir a los estudiantes, pero su trabajo se trunca cuando el individuo es formado las 24hrs. por la sociedad de consumo; pues bien se propone el arte en la formación para que primeramente se saque a los seres humanos de la alienación que padecen como víctimas del sistema hegemónico, pero lo principal es fomentar la reflexión poniendo énfasis en lo que sueña pero también en la realidad concreta de vida, en la búsqueda de la sensibilidad crítica dentro de la formación.

La formación engloba a toda la ciudadanía, sin embargo es la escuela la que tiene la función ético-moral de fomentar en los estudiantes la reflexión consigo mismos y con su entorno inmediato, para que a medida de que se vayan dando los procesos de aprendizaje también avance el desarrollo de la consciencia sensible, es una tarea fatigosa pero fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. Educar para el trabajo es uno de los objetivos de sobrevivencia, pero no el principal, lo que necesita el hombre contemporáneo es encontrar un sentido productivo en el trabajo creativo para sí mismo en cooperación solidaria y colectividad, y no en la lógica de productividad y reproducción del capital, en consecuencia es necesario pensar en una pedagogía de inclusión y no de desmembramiento, una pedagogía abierta a las necesidades de las mayorías. Vale la pena enunciar y denunciar una y otra vez lo que consideramos equivoco en esta sociedad, pero asimismo es válido proponer, que el modesto aporte reflexivo de este escrito es incierto, incluso lo escrito ya fue mencionado por otros, lo importante es que hay que señalarlo en espacios educativos hasta que sea tomado en cuenta e incida en procesos de sistematización pedagógica; reconociendo que la evolución e historicidad de la conciencia puede tardar años, pero todo tiene un comienzo en permanente devenir humanizándose.

Y ese comienzo puede ser ahora, retomando el arte, el deporte, la filosofía, la ética, la estética etc. como fundamento en la formación intencionada del individuo,

la cuestión es hacer la diferencia entre lo que conduce al esnobismo y lo que conduce a la apreciación de la realidad cuan dolorosa o grotesca pueda ser ésta para asumirse con dignidad y fortaleza en la toma de decisiones. Lo fundamental es que a pesar de vivir en esta sociedad el individuo encuentre una manera de contrarrestar la violencia y conseguir vivir de esa manera digna, es decir *integral*, pensando en que transformando su vida y su contexto sensiblemente reflexivo de forma inmediata se perfila un cambio que ha de trascender en la conciencia de los otros, el individualcolectivo con sensibilidad crítica.

Por último, la construcción de este entramado complejo que cierra un ciclo de vida no inicia en la escuela y mucho menos termina en ella, es un modo de proceder constante que conlleva responsabilidad, hablar de educación y pedagogía como especialistas es un compromiso social de ahí que el pedagogo no puede dejar fuera las necesidades sociales en el momento de su práctica, por el contrario ésta ha de ser siempre en busca de la liberación propia y colectiva, la complicación radica en ser coherentes en el actuar debido a la presión hegemónica de las diversas instituciones pues se pretenderá perturbar y silenciar lo que está en contra de los intereses de la oligarquía financiera, no obstante la conciencia crítica no se puede trasgredir fácilmente cuando está consolidada, fortalezcamos pues nuestras conciencias activas y problematizadoras para que el mercado laboral y las instituciones no puedan doblegar nuestros ideales y utopías libertarias, mediadas por las bellas artes y la dimensión estética.

Fuentes de información

- AGUIRRE, Imanol. Et al. *Los valores del arte en la enseñanza*. Comp. Ricard Huerta, Valencia: Universidad de Valencia, 2002, 176 p.
- AKOSCKY, Judith. *Artes y Escuela: Aspectos curriculares y didácticos de la Educación Artística*. Buenos Aires: Paidós. 1998, 311 p.
- ALVEAR ACEVEDO, Carlos. *Introducción a la historia del arte*. México: Limusa, 2004, 308 p.
- ARENDT, Hannah. *La condición humana*. Tr. Ramón Gil Novales. Barcelona: Paidós, 2005, 357 p.
- BARREIRO, Juan José. *Arte y sociedad*. México: Edicol, 1977, 70 p.
- BEARDSLEY, Monroe C. y John Hospers. *Estética. Historia y fundamentos*. Tr. Román de la Calle. 2da. Ed. Madrid: Cátedra, 1978, 159 p. (colec. Teorema)
- CAMPILLO, Antonio. *Adiós al progreso. Una meditación sobre la historia*. 2da. Ed. Barcelona: Anagrama, 1995 © 1985, 123 p.
- CANTON ARJONA, Valentina. *1+1+1 no es igual a 3. Una propuesta de formación de docentes a partir del reconocimiento del particular*. México: UPN, 1997, 107 p. (Colec. Textos)
- CANTORAL URIZA, Sandra. *Pedagogía del poder político y lucha de clases* México: UPN Biblioteca Gregorio Torres Quintero, 2009, 404 p.
- Identidad, Cultura y Educación*. México: UPN, Ed. Más Textos No. 10, 2005. 370 p.
- Identidad cultural en la educación básica. Un estudio de constitución de la consciencia*. México: UPN, 2000, Colec. Textos No.15, 159 p.

- Autorreconocimiento de la sensibilidad racional en la formación docente.*
México: UPN, Biblioteca Torres Quintero, 2006, 473 p.
- COLL, Cesar. Et al. *Desarrollo psicológico y educación II.* Madrid: Alianza, 1990, p. 93-120, (Cap. VI).
- CORREA DE MOLINA, Cecilia. *Aprender y enseñar en el siglo XXI.* Bogotá: Magisterio, 1999, 141 p.
- EISNER, Elliot W. *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia.* Tr. Genís Sánchez Barberán. 2da. Ed. Barcelona: Paidós, 2004, ©2002. 317p. (arte y educación)
- ESCALERA BOURILLON, Jeannette. *República y Leyes, neoliberalismo y globalización, dos paradigmas en el ámbito educativo.* México: UPN, 2009, 216 p.
- ENGELS, Friedrich. *El origen de la familia la propiedad privada y el estado.* 2da. Ed. México: Quinto Sol, 2008, 181 p.
- FERMOSO ESTÉBANEZ, Paciano. *Teoría de la educación.* 3ra. Ed. México: Trillas, 1990, © 1989, 506 p.
- FREGA, Ana Lucía. *Pedagogía del arte.* Buenos Aires: Borum, 2006, 164 p.
- FREIRE, Paulo. *La pedagogía del oprimido.* Tr. Jorge Mellado. 54ª Ed. México: Siglo XXI, 2002 ©1970, 245 p.
- FROMM, Erich. Et al. *La sociedad industrial contemporánea.* México: siglo XXI, 1968, 217 p. (2003 reimp.)
- Marx y su concepto de hombre.* Tr. Julieta Campos, México: FCE, 1962, 272 p.
- La revolución de la esperanza.* Tr. Daniel Jiménez Castillejo. México: FCE, 1968, 157 p. (2002 reimp.)

- FUENTES MATA, Irma. *Integrar la educación artística: política educativa, integración curricular y formación docente colectiva*. México: Plaza y Valdés: UPN, 2004, 144p.
- GADAMER, Hans-Georg. *Verdad y método*. Tr. Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito, 3ra. Ed. España: Sígueme, 1988 ©1975, 687 p.
- GALLEGOS NAVA, Ramón. *El espíritu de la educación*. México: Ramón Gallegos Nava, 2003 © 2000, 221 p.
- GAARDER, Jostein. *El mundo de Sofía*. Tr. Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo. México: Patria: Ciruela, 637 p.
- GENNARI, Mario. *La educación estética: arte y literatura*. Tr. Noemí Cortés López. Barcelona: Paidós, 1997, 333 p.
- GOLEMAN, Daniel. *Inteligencia emocional*. México: Suma de Letras, 2002, 582 p.
- HELLER, Ágnes. *Teoría de las necesidades en Marx*. Tr. J.F. Yvares, Prol. P. A. Rovatti. 2da. Ed. Barcelona: Península, 1986 ©1978, 182 p.
- El péndulo de la modernidad. una lectura de la era moderna después de la caída del comunismo*. Tr. Carmen Ruiz de Elvira. Barcelona: Península, 2000, 249 p.
- HOYUELOS, Alfredo. *La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*. Barcelona: octaedro. 2006, 70 p.
- HUBERT, Rene. *Tratado de pedagogía general*. Tr. Juana Castro. 7ma. Ed. México: El Ateneo, 1982 © 1980, 454 p.
- KANT, Immanuel. *¿Qué es la ilustración?* Diciembre de 1783, 516 p.
- LAENG, Mauro. *Vocabulario de pedagogía*. 3era. Ed. Barcelona: Herder, 1982 © 1968, 299 p.

- LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío. Ensayos sobre el Individualismo contemporáneo. Tr. Joan Vinyoli y Michéle Pendanx, 4ta Ed. Barcelona: Anagrama, 2006, © 1986, 220 p.
- MARCUSE, Herbert. *El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Tr. Antonio Elorza. México: Planeta, 1985, 286 p.
- Eros y civilización*. Tr. Juan García Ponce. 2da Ed. España: Ariel, 2002 © 1965, 253 p.
- MARX, Karl. *La ideología alemana*. Tr. Wenceslao Roces. México: Grijalbo, 1987, 746 p.
- *Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844*. Tr. Miguel Vedda, Fernanda Aren y Silvina Rotemberg. Buenos Aires: Colihue, 2006, 312 p.
- MEYER, Lorenzo et al. *Historia general de México*. México: COLMEX, 2000, p.825 a 879.
- El espejismo democrático. De la euforia del cambio a la continuidad*. México: Océano, 2007, 292 p.
- MORÍN, Edgar. *Los siete saberes necesarios para la educación del mañana*. UNESCO 1999 (Versión electrónica) en: www.bibliotecasvirtuales.com
Consultado: 17 de enero de 2011.
- Tierra-Patria*. Tr. Ricardo Figueira. Buenos Aires: Nueva Visión, 2006, 224 p.
- MORENO BAYARDO Ma. Guadalupe. *Una conceptualización de la formación para la investigación*. <http://educar.jalisco.gob.mx/09/9bayardo.html> Fecha de consulta: 11 de agosto de 2010.
- MORTON GÓMEZ, Victoria E. *Una aproximación a la educación artística en la escuela*. México: UPN, 2001, 192 p. (Educarte 1)

- La educación artística en la escuela primaria: una débil presencia.* México: V. E. Morton Gómez, 1997, 121 p.
- NASSIF, Ricardo. *Pedagogía general.* 2da. Ed. España: Kapelusz, 1980, © 1958, 305 p.
- PAÍN, Abraham. *Educación informal. El potencial educativo de las situaciones cotidianas.* Buenos Aires: Nueva Visión, 1992, 219 p.
- PARDO MARTÍNEZ, Luz Patricia y Karen Beatriz López Hernández. *Desarrollo humano y formación: una responsabilidad social de las Organizaciones.* Buenos Aires: Lumen-Hvmanitas, 2008, 110 p.
- PLATÓN. *Fedro o de la belleza.* Tr. del griego por María Araujo. 8va. Ed. Buenos Aires: Aguilar, 1977, 119 p.
- La República o el estado.* Tr. Ana Stellino. México: Gernika, 1998, 500 p.
- PORCHER, Luis. Et al. *La educación estética. Lujo o necesidad.* Tr. Iris Acacia Ibañez. Argentina: Kapelusz, 1975, 221 p.
- POURTOIS, Jean-Pierre y Huguette Desmet. *La educación postmoderna.* Tr. Alexander Paredes. Madrid: Popular, 2006, 303 p.
- PRIMERO RIVAS, Luis Eduardo. Et al. *La necesidad de la pedagogía. ¿Teoría pedagógica y/o teoría educativa?* Encuentros, México:UPN, 2003, 292 p. (Colec. Archivos)
- READ, Herbert. *Imagen e idea: la función del arte en el desarrollo de la conciencia humana.* Tr. Horacio Flores Sánchez. 3era Ed. México: FCE, 1975 © 1957, 245 p.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. *Las ideas estéticas de Marx.* México: Era, 1965, 293 p.

-*Antología textos de estética y teoría del arte*. México: UNAM, 1972 © 1982, 492 p.

SARTORI, Giovanni. *Homo videns. La sociedad teledirigida*. Tr. Ana Díaz Soler. 2da. Ed. México: Taurus, 2003 © 1997, 205 p.

SAVATER, Fernando. *Ética para Amador*. Barcelona: Ariel, 1991, 189 p.

SCHILLER, Friedrich. *Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre*. Tr. Jaime Feijóo y Jorge Seca. España: Anthropos, 1990, 397 p.

SEFCHOVICH Galia y Gilda Waisburd. *Hacia una pedagogía de la creatividad: expresión plástica*. 3era Ed. México: Trillas, 1996, 131 p.

SMIERS, Joost. *Un mundo sin copyright*. Tr. Julieta Barba y Silvia Jawerbaum. Barcelona: Gedisa, 2006, 383 p.

TOFFLER, Alvin. *La tercera ola*. Tr. Adolfo Martín. 8va. Ed. México: Edivisión, 1981 © 1928, 494 p.

UZCATEGUI, Emilio. *El arte en la educación*. 2da. Ed. México: Herrero. 1957, 189 p.

VAREA FALCÓN, Ma. De los Ángeles. *Rumbo a una educación artística intercultural Propuesta pedagógica para la RIES*. México: UPN, 2006, 176 p.

VÁZQUEZ, Josefina Zoraida. *La modernización educativa (1988-1994)* En: http://historia.mexicana.colmex.mx/pdf/13/art_13_1866_15973.pdf

ZARZAR Charur, Carlos A. *La evaluación del proceso de Enseñanza- Aprendizaje*. México: Patria, 2005.

Internet

<http://www.ibope.com.mx>

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf>

<http://www.latin-dictionary.org/individuus>

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/103/pr/pr14.pdf>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Expresion>

<http://etimologias.dechile.net/estetica>

<http://www.educar.org/diccionario/a/am-aq.asp>

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto_esp&cd_verbete=8235

<http://www.gsi.dit.upm.es/~gfer/ssii/rcsi/rcsise7.html>

<http://cibernous.com/glosario/alaz/estetica.html>