
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD AJUSCO
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA**

**DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA EN LOS PROCESOS
EDUCATIVOS: EL NIÑO Y LA PINTURA**

TESINA (ENSAYO)

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

PRESENTA:

DIANA EDITH AGUILAR SOLIS

ASESOR:

MTRO.DAVID FERNANDO BECIEZ GONZÁLEZ

CIUDAD DE MÉXICO, JUNIO, 2018.

AGRADECIMINETOS

Melanie, el gran amor de mi vida, gracias por ser mi motor para realizar uno de mis más grandes sueños, por demostrarme que el amor es capaz de cambiar cualquier cosa, gracias mi niña por ser mi inspiración en todo momento. Te amo infinitamente

Adolfo, amor mío, gracias por tu paciencia y apoyo incondicional, por no dejarme caer, por impulsarme día a día a realizar este sueño que parecía inalcanzable, Por demostrarme que el verdadero amor es aquel que no te abandona a pesar de la tempestad. Te amo

Papi Rafa gracias todas las horas de cansancio que pasabas con tal de que yo cumpliera mis sueños, gracias por cada regaño cuando sabias que no hacia las cosas bien, por amarme tanto. ¡Eres el mejor! Te amaré por siempre papi.

Mami, gracias por apoyarme a llegar hasta aquí, gracias por todos tus desvelos, por tus besos y abrazos que curan todo, por no dejarme sola ningún momento, por ser mi ejemplo para nunca abandonar lo que quiero, por enseñarme a amar y valorar las cosas. Leti te amaré toda mi vida.

A mis dos hermanos, y uno que me cuida desde el cielo, sin duda el tesoro más preciado que Dios y mis papas me pudieron dar. Carli, y Cris gracias por cuidarme y enseñarme que la vida es mejor acompañado, porque a pesar de que nuestra vida tomo caminos distintos nunca me han abandonado, por escucharme, por aconsejarme. ¡Siempre juntos! Los amo

A mi asesor David Beciez, por creer en mí, por su apoyo y dedicación, por su tiempo por ser parte importante en uno de mis más grandes sueños, por ser un gran profesor pero también un gran ser humano. Por todo eso le estaré siempre muy agradecida.

A mis amigas Nayely, Yolanda, Rosalía, Zaira y Lucí por estar en todo momento conmigo, por siempre apoyarme, por enseñarme que la verdadera amistad si existe. Las quiero mucho

Índice

Introducción.....	1
Justificación.....	5
Metodología.....	6
Estado del arte.....	8
Problematización.....	9
Objetivo general.....	10
Objetivos particulares.....	10
Referentes conceptuales.....	11
Capítulo I. Contextualizaciones en torno al arte.....	17
1.1 Breve historia de la enseñanza del arte.....	17
1.2 Qué es arte, cómo aproximarse a una definición.....	22
1.3 Clasificación de las artes.....	25
1.4 De las Artes plásticas a las artes visuales.....	28
1.5 Pintura.....	30
1.6 Sensibilidad estética.....	31
Capítulo II El arte para el desarrollo del ser humano.....	32
2.1 El arte y la formación/educación.....	32
2.2 La educación artística.....	35
2.3 La pintura y el niño.....	37

Capítulo III La enseñanza de las artes en México en educación primaria.....	42
3.1 Antecedentes históricos.....	42
3.2 Arte y educación integral.....	51
Capítulo IV La pintura y el desarrollo de la sensibilidad estética	60
4.1 Educación sensorial.....	60
4.2 Experiencia estética.....	67
4.3 La pintura y la sensibilidad estética.....	73
4.4 Importancia de la sensibilidad estética en la formación del niño.....	77
4.5 Algunas propuestas de actividades para estimular el uso de la pintura en procesos de aprendizaje en Educación Preescolar.....	80
Conclusiones.....	86
Bibliografía.....	91

DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS: EL NIÑO Y LA PINTURA

“...la misión del arte es representar, en formas sensibles, el desarrollo libre de la vida, y sobre todo del espíritu; en una palabra, hacer el mundo visible semejante a su idea” Hegel

Introducción

Hoy en día, vivimos una situación angustiante no sólo en el país, sino en todo el mundo, y es que pareciera que los seres humanos nos estamos perdiendo en la violencia, la avaricia, la ignorancia, la apatía, la lucha por el poder, la destrucción de nuestro planeta, y aun peor estamos perdiendo el sentido de la vida, la felicidad, pues al estar sometidos todo el tiempo a presión y estrés, no siempre somos capaces de disfrutar de cada detalle que nos muestra la vida.

Por ello, dentro de nuestros procesos educativos, es necesario pensar en la educación artística como una posibilidad para un cambio, es importante dejar de ver al arte como mero entretenimiento o como un lujo que sólo está al alcance de gente con suficiente poder económico.

La educación artística desarrolla en el ser humano un sinfín de capacidades, no sólo motrices, también cognitivas y desde luego emocionales. El arte desarrolla la imaginación y la creatividad, aspectos que sin duda fortalecerán nuestra capacidad de resolver problemas encontrando múltiples soluciones a ellos.

Pero hace falta ser sensibles, y esa sensibilidad también la desarrolla el arte, urge trabajar con los niños para adquirir dicha sensibilidad, para que también aprendamos a respetar al otro, nos acepten las ideas y opiniones que difieren de las de ellos. A veces, es necesario ponerse en el lugar del otro para comprender que tal vez está pasando por un mal momento y que necesita apoyo, tal vez ser escuchado o simplemente necesita un abrazo.

Debemos comprender que el planeta es de todos y por ello debemos cuidarlo y además, es necesario olvidar esas ideas absurdas de que los territorios se deben pelear y que las barreras nos separan, cuando lo único que nos separa de los demás, de la vida, son nuestras propias barreras de egoísmo, nuestra ignorancia, nuestra falta de autoconocimiento.

Es verdad que todo esto no se resolverá de un día para otro, ni tampoco que esto es la única solución, pero si bien lo que pretendo con este trabajo es mostrar que sí hay posibilidades de hacer de nuestro mundo, un lugar más confortable y ameno. También lo es, que podemos transformarlo a mejores planos

La educación no sólo debe interesarse por las matemáticas, la física, el inglés, las ciencias naturales, la educación física; hace falta preocuparse por el desarrollo y fortalecimiento de los sentidos, las emociones, los sentimientos, pues el ser humano es un todo, y si solo nos preocupamos por la parte cognitiva, estamos dejando de lado la parte que lo hace vivir, y la que lo hace sentir que todos aquellos conocimientos que adquiera en la escuela, los relacione con su vida cotidiana.

El dibujo es una de las primeras formas de comunicación del niño, posteriormente, la pintura se convierte es su mejor aliada para expresar emociones y sentimientos que con palabras no se pueden decir, la mezcla de los colores puede ayudar incluso a saber su estado de ánimo, el mismo con la pintura podrá lograr entender qué es lo que le sucede, lo que siente o piensa. El pintar y aprender a hacerlos, saber mirar la pintura es capaz de liberar todas aquellas emociones que están dentro de sí.

Por ello, en el presente trabajo, pretendo también crear conciencia tanto en los docentes y con los padres de familia, de la importancia del arte para el desarrollo de la sensibilidad estética.

Es necesario tener niños capaces de encontrar soluciones a los problemas, de tener un juicio propio, de defender sus puntos de vista y sus gustos, de conocerse a sí mismos, de ser sensibles con las situaciones que se viven en el mundo, de

ser sensibles con los demás, de ser solidarios, respetuosos, pero sobre todo, queremos niños felices, pues al tener niños sensibles y felices los demás conocimientos formativos se verán fortalecidos en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje.

El presente trabajo se desarrolla en cuatro capítulos:

El primero, **Contextualizaciones en torno al arte-**, se pretende situar de manera muy general al lector, acerca de lo que ha sido la enseñanza del arte y cómo se ha modificado, de acuerdo a las necesidades de la época y el contexto, así mismo se dan diferentes concepciones de arte según algunos autores, con la finalidad de tener un mejor esclarecimiento de lo que se pretende hablar, se darán algunas de las clasificaciones de artes para poder determinar dentro de cuál, se encuentra la pintura y posteriormente, se definirá el término experiencia estética, para una mejor comprensión del tema.

Ya en el capítulo dos, **El arte para el desarrollo del ser humano** se describe la importancia que tiene el arte para la formación/ educación y así justificar por qué la insistencia de que el arte esté presente en la vida de todo ser humano. Así mismo se comenzará a hablar de la relación que existe entre la pintura y el niño, así como del valor que ésta tiene para un desarrollo integral del niño.

Es importante también hablar de la educación artística en México, de esto se encarga el capítulo tres: **La enseñanza de las artes en México en educación primaria**, donde se pretende conocer los antecedentes históricos de la educación artística en México, lo cual señalara que avances se han tenido en materia de educación artística, para poder establecer alternativas o fortalecer lo establecido. Así mismo se hablará del arte como parte de una educación integral, de las capacidades y habilidades que puede desarrollar en el individuo.

Finalmente, en el último capítulo: **La pintura y el desarrollo de la sensibilidad estética**, se habla de la educación sensorial, y cómo es que ésta, se ha dejado de lado en las escuelas ignorando el enorme valor que tiene para el desarrollo de la sensibilidad, así como para el disfrute y gozo de la vida; posteriormente, se habla

de la experiencia estética como portadora del goce y la encargada de liberarnos, de provocar toda una efusión de emociones y sentimientos.

También en este capítulo se hace referencia a la pintura como una disciplina artística capaz de detonar una sensibilidad estética en el niño, así como de la importancia que ésta tiene para la formación del niño, de los beneficios que nos ofrece y cómo es que puede favorecer la formación del niño.

Justificación

El interés inicial de este tema surgió después de leer un artículo donde hablaba de los beneficios de cantar, ya que desde muy pequeña, uno de mis pasatiempos favoritos ha sido la música; por otra parte, en la actualidad, está presente también en mi vida otro lenguaje artístico; la pintura, pues ésta es practicada por un miembro de mi familia, y gracias a ello, ha surgido interés de aprender a pintar. Este proyecto pretende dar comienzo a una tesina en la modalidad de ensayo donde se dé cuenta de la importancia de desarrollar el sentido estético en niños y sobre todo la pintura.

La pintura es una manifestación artística que refleja la cultura de la sociedad, mediante las cual el ser humano expresa sus emociones, y sentimientos. La finalidad del arte es expresar el sentido estético. Por medio del arte, el ser humano contempla y admira el mundo, transformando la realidad, de ahí la importancia de integrar la enseñanza de la pintura al ámbito escolar, pues por medio de ella, se motiva a los alumnos a expresar pensamientos, sentimientos, y a tener una percepción del mundo; también contribuye a la formación de la identidad y la personalidad del niño, para que se desarrolle plenamente en sociedad.

El arte debería tener la misma importancia que enseñar a leer, escribir, o hacer operaciones matemáticas; el gusto por la música, el teatro, la poesía, la pintura etc. debería ser parte de la vida de cada individuo y la formación artística iniciarla en la niñez.

No es deseable sólo un niño alfabetizado, que reproduzca lo que ve o escucha, sino también un niño capaz de razonar y emitir juicios de valor, de reconocer sus propios intereses; es decir, un individuo, con características intelectuales que cultiven sus sentimientos y emociones desde una perspectiva humanista, y esto puede lograrse, además de la Educación Cívica, mediante el enseñanza del arte.

En la actualidad, la enseñanza de las artes ha quedado relegada en la Educación Básica. En Educación Prescolar se encuentran presentes algunas manifestaciones artísticas como: música, actuación y lectura de cuentos. Es necesario comprender que el arte, además de que permite crear cultura, también contribuye a cuidar, valorar y transmitir el sentido artístico; Maya L. (2008) dice que “el sentido estético es la base para el desarrollo del sentido ético”; es decir, el arte contribuye también a la formación de valores en el sujeto.

La forma, el color, la imagen contribuyen a que el niño se desenvuelva como ser individual y social; es decir, cómo ser integral. Es necesario estimular el desarrollo de la sensibilidad estética; esto puede contribuir a sentirse bien con uno mismo, a construir buenas relaciones y gusto por vivir. Pensar en ello, podría manifestarse en una revisión necesaria del currículo y en la posibilidad de mejorar la educación artística en el aula, contribuyendo en ello a mejorar la educación del niño.

Estamos en una época donde la transformación de valores se hace presente a diario; se vive una ola de violencia y corrupción que preocupa; se piensa en lo que es bueno para uno, sin importar si se afecta a otros; este trabajo pretende analizar los efectos la pintura en la educación, para desarrollar la sensibilidad estética del niño y formar ciudadanos de manera integral.

Metodología

Este trabajo se realizará a partir de una investigación documental, puesto que será una tesina en la modalidad de ensayo, entendiéndolo como un escrito que se caracteriza por presentar juicios personales que busca mostrar la validez de un punto de vista u opinión personal fundamentada sobre un tema dado, a través de una defensa lógica y argumentada de tal opinión (Metodología para la Elaboración de un Ensayo), el ensayo podrá ser de tipo argumentativo, que se caracteriza por “defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Se vale de un lenguaje sencillo, formal y culto, en el que predomina un estilo natural. Las ideas deben ser planteadas de forma clara y debe existir una relación lógica

entre ellas. También debe dar a conocer sólo aquello que favorezca la postura del autor, dejando de lado información relevante que la contradiga” (tipos de. Org. Portal educativo)

Como parte de la metodología el tipo de investigación, de acuerdo con Bisquerra, (2004) tiene un enfoque cualitativo, pues se describirán y se tratarán de comprender las acciones e interrelaciones que se dan a partir de la práctica de la pintura en Educación Primaria, desde un paradigma interpretativo, ya que pretende por comprender el mundo subjetivo de la experiencia humana, que se centra en las acciones humanas, y como dice Bisquerra “las causas de esas acciones que residen en el significado atribuido por las personas que las realizan.” (p.74).El arte es una forma de expresión de ideas, emociones y sentimientos, y cada individuo puede darle un significado distinto; es por ello que se habla de un paradigma interpretativo.

Por otra parte, se pretende hacer un registro de información sobre la presencia del arte en Educación Primaria tanto en el currículo como en la práctica y de revisar el contexto, con una metodología humanística- interpretativa ya que como ya se ha mencionado, se centra en el estudio de acciones humanas y de la vida social.

Para realizar este trabajo considero necesario tener claros conceptos básicos sobre arte, bellas artes, sensibilidad estética, belleza, pintura entre otros, después, será necesario conocer la realidad educativa de un ámbito escolar específico, con la finalidad de hacer un análisis. En esta investigación se centrará específicamente en educación primaria.

Mi experiencia me permite expresar una opinión argumentada respecto de un tema que pienso debe ser fundamental en educación básica en México.

El proceso de investigación que se pretende seguir es la revisión, de sensibilidad estética, pintura y la formación del sujeto; posteriormente, se revisarán teorías acerca de arte, de estética y del desarrollo del niño. Para dar cuenta de la importancia que tiene el desarrollar la sensibilidad estética en niños de educación primaria.

Estado del arte

Consultando tesis, tesinas y libros donde se habla de arte, se puede notar que se habla de él como un medio para desarrollar habilidades y actitudes, aunque Frausto, B. y Sosa B. en su tesis *-La pedagogía en las bellas artes: hacia una educación integral sensible;* hacen una crítica a la formación que se da al sujeto en el siglo XXI- mencionan algo que es importante referir; dicen que en la actualidad, la sensibilidad y las emociones, son como si ya no tuviesen importancia para la sociedad, puesto que las expresiones artísticas se han visto alteradas, haciendo referencia a que hoy en día una obra de arte se evalúa de acuerdo a la cantidad de dinero que cuesta (p.131). Es importante que la educación artística, no sea vista con fin económico, sino más bien como un medio por el cual el hombre expresa sus sentimientos y emociones y que éstos a su vez provocan emociones en quien los contemple.

Por otra parte Beltrán, R. (2011) en su tesis- *Importancia del fomento de las artes, en niños de cuarto grado de Primaria-*, habla del arte como un recurso didáctico para la enseñanza, en Educación Primaria, argumentando que mediante éste, el alumno fortalece sus conocimientos. El arte debería ir más allá que solo como un medio para propiciar un aprendizaje, debería ser la forma de que el individuo se sensibilice ante las situaciones de la vida.

Hernández, A. y otros (2011) dicen que los educadores han tomado la educación a través de las artes como una vía que puede utilizarse para lograr todo objetivo que pretenda el conocimiento de sí mismo, la vitalidad de la sensibilidad, el fomento del crecimiento personal, el desarrollo de la capacidad crítica, el fortalecimiento de la estima propia y la comprensión de la realidad que se vive.

Entonces, es necesario comprender la importancia que tiene el arte en el desarrollo del niño para poder tener claro por qué es necesario incluir dentro del currículo escolar el arte. Huerta (2002) plantea que “el efecto que tiene la expresión artística sobre el niño como catalizador de conflictos emocionales. Si el equilibrio emocional del niño es importante para su desarrollo global, entendemos perfectamente que el arte en el aula beneficia la educación general de los niños y

es por esta razón que la educación artística debe ser duramente al en el currículo escolar” (p.29).

Revisando diversos textos se pudo observar, que se habla de arte, pero no se aborda el desarrollo del sentido estético, lo cuales es fundamental entender para educar de manera integral.

Problematización

En el artículo de Casas, M. (2012) *El desarrollo de la sensibilidad estética desde la asignatura historia de cuba*, se habla de que en el siglo XXI hay un gran desarrollo del capitalismo y la globalización, llevan al ser humano a grandes retos, desde la disputa por la propia existencia, así como la imposición de nuevos modelos culturales, a lo que yo también agregaría la transformación de valores llevándonos a un aumento de violencia. En esto sin duda se indica que hace falta una educación diferente donde no sólo se hable de la importancia de la educación lógico-matemática, sino también de una educación de la sensibilidad estética, que seguramente ayudará a que el individuo conozca y reconozca sus emociones, sentimientos y pensamientos, sensibilizándolo ante las situaciones del mundo actual.

¿Pero cómo educar para expresar las emociones, si la escuela no lo fomenta? Adela Cortina apuesta por educar la razón y las emociones. Ella dice que la educación debe estar basada en la razón sentimental y no en la mera transmisión de conocimientos. Cortina considera que el principal problema de la educación en cualquier país es que la razón y la inteligencia no están ligadas a los afectos y que por ello es importante educar sentimientos, emociones y afectos.

Cortina también hace referencia al analfabetismo emocional que es “fuente de conductas agresivas, antisociales y antipersonales” que se dan desde la escuela, la familia, la delincuencia, la destrucción y el terrorismo y dice que hoy en día se continúa viviendo la ley de la selva y además salir de ella es una de las tareas del siglo XXI.

Una vez más, hay que señalar que el arte es de vital importancia en la educación, ya que genera el desarrollo de la creatividad, además de que: estimula cualidades como: valores sociales, morales y la autoestima, introduciendo al individuo a la sensibilización y expresión, esto se plantea en el artículo titulado-*Importancia de las artes visuales en Educación*- en donde también se dice que “El niño, desde el momento de su nacimiento, busca el conocimiento del mundo por medio de la percepción, ya sea visual, táctil o auditiva, y posteriormente, llega a una etapa de conocimiento interpretativo e imitativo” mientras que Paronzini dice que es mediante el dibujo como el niño exterioriza su pensamiento, sus fantasías, sus relaciones con el mundo con una mirada relacionada con los ojos y el corazón, he aquí la importancia de la pintura para el desarrollo de la sensibilidad estética en niños de nivel primaria.

Con base en lo anterior se puede identificar el problema de investigación. Que se expresa de la siguiente forma:

¿Cómo contribuye la pintura y el desarrollo de la sensibilidad estética, en la formación del niño de educación primaria?

El problema se identificó a partir de preguntas que se hicieron al tema. Las preguntas que se han formulado en el proceso de búsqueda de información y que servirán de guía para desarrollar este proyecto de investigación

Objetivo general

Analizar los procesos de enseñanza aprendizaje de la pintura para desarrollar el sentido estético en niños de educación primaria

Objetivos particulares

- Entender la importancia de la pintura para el desarrollo de la sensibilidad estética

- Vislumbrar la importancia de la pintura en la formación de sujeto
- Comprender la importancia de que el niño desarrolle el sentido estético

Para realizar el proyecto, es necesario tener claros conceptos básicos sobre arte, bellas artes, sentido estético, belleza estética, cultura, pintura entre otros, después será necesario conocer la realidad educativa de un ámbito escolar específico, con la finalidad de comprender y de ser necesario, elaborar una propuesta que contribuya al desarrollo del sentido estético del niño.

Referentes conceptuales

Desde la antigüedad el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos; el arte es la forma de expresión de éstos.

Dado que este trabajo se centrará en la pintura como medio para desarrollar el sentido estético, resulta fundamental comenzar por definir lo que se entiende por arte, sentido estético y pintura, y para ello será necesario retomar perspectivas de diferentes autores como Tatarkiewicz retomando el texto, “historia de seis ideas, arte belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética” que ayudará a formar mis propios conceptos sobre arte, otro de los autores a abordar será Juan Acha con el texto expresión y apreciación artísticas.

Según Tatarkiewicz (2001) “El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque” (p. 67); Benítez (2012) define al arte como “Actividad humana que busca comunicar sentimientos, pensamientos, e ideas a los hombres de diversas latitudes y épocas. A través de la materia visible e invisible.” (p. 26).Entonces, el arte es el medio por el cual el ser humano se expresa a través de los sentidos, para producir obras que causen placer o los sentidos de otros. Y esto se da a partir del sentido estético

Para hablar de un sentido estético será necesario primero hablar de la educación sensorial pues a partir de los sentidos es como se genera una experiencia estética el mismo Soler lo dice en su texto *La educación sensorial en la escuela infantil*; Soler dice que la educación sensorial interviene en los procesos cognitivos y que además la percepción sensorial desarrolla en el individuo su personalidad, juicios de valor y su sentido crítico, provocando así actos expresivos y creativos, posibilitando el aprendizaje(p. 55) La vista, el oído, la imaginación, el entendimiento, y la voluntad Guzmán la considera facultades estéticas. (p.7)

Pero ¿qué es el desarrollo del sentido estético? Es otro de los conceptos que incumbe aclarar Guzmán, R. (1999) dice que “estética se deriva del griego *aistetikos*, que significa dotado de sentidos [...] la estética es la ciencia o teoría de lo bello” (p. 3) Mientras que a la belleza la define como una cualidad, que poseen los objetos para producir el sentimiento estético, es decir que lo “bello es lo que agrada al ser contemplado” (p.3) Benítez (2012) también la define como “cualidad que poseen los objetos para producir emoción estética” (p.8), sentimientos de placer, de alegría, de bienestar.

El sentido estético de acuerdo con Jaques, J. (2008) “El término sentido deriva de su etimología *sensus* (sentido, sensibilidad). Indicaba una inteligencia especial, guiada por aquello que no era únicamente intelectual y que orientaba en el mundo con atino” el sentido estético se crea, se cultiva.

El sentido estético según dice Guzmán, es “un sentimiento agradable, puro, desinteresado que afecta armónicamente a todas las facultades humanas: sensitivas, intelectivas y morales” (p.3) él dice que es un sentimiento desinteresado puesto que lo que lo son las cualidades y no las ventajas las que te atraen.

El sentido estético, se va comprendiendo como el goce y el disfrute de las cosas, las sensaciones, la manera de percibir el mundo y bien como lo dice Dewey (1995) “la estética se encuentra al interior del individuo, en la mente”.

Es aquí donde también se puede hablar de la importancia de la educación sensorial, pues es mediante los sentidos que se conoce el mundo, es mediante ellos como el hombre interactúa y transforma la realidad. Mediante las sensaciones es que apreciamos ese goce y ese disfrute que nos lleva a tener una experiencia o un sentir estético.

El arte siempre ha sido parte de la vida del hombre, de su cultura, de su necesidad por darle sentido a la realidad. Eisner (2002) dice que “los seres humanos establecen contacto con el entorno en el que viven. En su estado fundamental, éste entorno es cualitativo se compone de imágenes y sonidos, de sabores, olores que podemos experimentar por medio de nuestro sistema sensorial” (p.17), el arte es una forma de percibir y experimentar el mundo que nos rodea, entonces el practicar un arte como la pintura, la danza, la música, etc., estamos desarrollando nuestro sistema sensorial, que como dice Eisner es una extensión de nuestro sistema nervioso y que como lo menciona Susanne Langer(citado por Eisner) este es “el órgano de la mente”(p.18). El arte entonces es una forma de crearnos ampliando nuestras conciencias.

La imaginación es un elemento fundamental en arte:

La imaginación, alimentada por las características sensoriales de la experiencia, se expresa en las artes por medio de la imagen. La imagen, el elemento central de la imaginación, tiene un carácter cualitativo. es indudablemente que vemos como el ojo de nuestra mente (p.20)

Desarrollar en el niño la imaginación, es muy importante, ya que “entender la imaginación como el ojo de la mente, es entender que este ojo nos lleva a ver más allá, nos lleva a dejar de ser sumamente superficiales con nuestro entorno”. No es difícil hablar de esto si ponemos como ejemplo a los niños pequeños que aun dejan libre su imaginación, y a cualquier objeto ellos le dan cierto significado, como por ejemplo: un esmalte de uñas lo convierten en una muñeca, un suéter en un bebe o un simple palo en un avión, “para los niños, el mundo

sensorial es una fuente de satisfacción y la imaginación es una fuente de placer basado en la exploración” (p.21)

A partir de esto iremos retomando las ideas estéticas de Pitágoras, Demócrito, Sócrates, Aristóteles y Platón a partir del texto de Tatarkiewicz, - historia de seis ideas, arte belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética.- pues estas ideas cambian a lo largo de la historia y con ello también cambian las formas de mirar el arte.

El gusto y el placer son la base para la experiencia estética. Estos nos llevarán a revisar las teorías del juego, puesto que una experiencia puede estar ligada a una experiencia lúdica. Mediante el juego se producen emociones, sentimientos, se vive un proceso creativo y espontaneidad, elementos sin duda de la experiencia estética.

Otro aspecto fundamental para la experiencia estética es la creatividad; Castillo, R. (2004) en su artículo -padres y maestros frente a la creatividad- dice que la creatividad se presenta como unidad de lo afectivo y lo cognitivo, elemento regulador de la conducta por la personalidad, entendiéndose entonces que para poder desarrollar la creatividad en el individuo, debe haber una aceptación, empatía y valoración del otro, para crear un entorno adecuado para desarrollar la creatividad y así se pueda dar una sensibilidad estética. En este artículo, Castillo habla de los bloqueos perceptuales, culturales y emocionales que impiden se dé la creatividad.

El arte para el desarrollo del ser humano

El arte es fundamental para la vida, Huerta (2002) dice 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. Una disposición compleja que trasciende, de alguna manera, el orden moral para derivarlo hacia un orden poético o amoral.” (p.29). Es decir, es esencial para que se dé el equilibrio emocional entre el individuo y su relación con la realidad

Es importante hacer énfasis a que el sujeto se relacione con el mundo a través de lo corporal, visual y auditivo pues nos expresamos con todo nuestro cuerpo, es por ello que el arte es una forma de comunicarnos o expresarnos con el mundo, pues bien es lo que se plantea Martínez, L. (2004) en la pregunta formulada: “¿Se pueden considerar las formas de representación artística como un lenguaje?” (p.27) a lo cual y considerando los tipos de lenguaje se puede afirmar que las representaciones artísticas si deben ser consideradas como una expresión de lenguaje

Tomando en cuenta la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, los niños de 4° de primaria se encuentran en la etapa de operaciones concretas, en donde el niño comienza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre cualquier hecho. Por ello en esta etapa la educación artística es más allá que ver solo al niño dibujando, bailando, escribiendo o tocando; es más bien desarrollar sus capacidades cognitivas, la percepción del mundo que los rodea, el pensamiento abstracto.

El arte en Educación Primaria.

Morton, V. (1997) dice que “el arte recupera las visiones propias del ser humano [...] Ha servido al hombre para hacer visible lo inefable y visionario” (p.10)

Esta cita hace referencia a que el arte es subjetivo y es mediante él como se refleja lo que, en ocasiones, no se puede expresar mediante palabras.

La música, la danza, la arquitectura, el cine, etc., son diferentes manifestaciones artísticas, mediante las cuales el hombre se expresa, pero para diferenciar estas manifestaciones artísticas, dentro del arte se hacen clasificaciones; la más conocida corresponde a las denominadas Bellas Artes; que en un principio eran seis: arquitectura, escultura, pintura, literatura, danza, y música, pero con el tiempo, ha apareció el cine considerado como el séptimo arte; y en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, ha surgido también la fotografía que también tiene manifestaciones artísticas, que fue ya considerada como en otras parte del mundo desde hace tiempo una manifestación artística, un ejemplo de ello es la

exposición de fotografía de Henri Cartier-Bresson, en febrero del 2015 en el Palacio de Bellas Artes.

Otra forma de clasificar las Bellas Artes es la de Escobar, L. (2009), citado por el Colegio de Educación Estética y Artística. Él las clasifica en relación con criterios de espacio y tiempo.

Artes espaciales: arquitectura, pintura, escultura, grabado y fotografía

Artes temporales: literatura, música

Artes espaciales-temporales: danza, teatro y cine

Del arte en general se desprende una categoría que es el arte popular, al cual Caso, A., en La protección de artes populares (citado por Toussan), define como, “manifestaciones que sean producto espontáneo de la vida cultural del pueblo mexicano; las obras de arte en las que el artista manifiesta su inspiración y su técnica, que es portavoz del espíritu artístico del pueblo”. Toussani la define como “mosaico de símbolos de identidad, encuentro de tradiciones milenarias y contemporáneas, contacto íntimo por la naturaleza y sus elementos, expresión de ideologías y cosmovisiones, continuo perfeccionamiento de técnicas ancestrales” (p.25).

El arte popular generalmente es utilizado como productor de recursos para la vida diaria; es decir, que se practica especialmente con finalidades de comercio.

Capítulo I. Contextualizaciones en torno al arte

En la actualidad, la educación carece de un elemento formativo importante, hace falta fortalecer una educación para la sensibilidad, es decir; una educación que involucre las emociones y sentimientos. De acuerdo con Pegan (2008), es necesario “en beneficio de la educación de los niños, reconstruir nuestros currículos y métodos docentes a la luz de una imagen más rica del niño como pensador imaginativo y lógico- matemático” (p.32) pues él considera que no solo es importante desarrollar el pensamiento lógico-matemático, sino también desarrollar la imaginación, y además hace énfasis en la afectividad. Sostiene que: “damos sentido al mundo y a la experiencia de manera afectiva no menos que cognitiva” (p.45) involucrar las emociones y sentimientos se dará a partir de una sensibilidad estética, y esta a su vez, se desarrolla a partir de la enseñanza del arte.

Para comprender la importancia del arte para el desarrollo de la sensibilidad estética, es necesario comenzar a contextualizar, mediante una breve historia del arte, así como de conceptos que serán necesarios tener claros para la comprensión del tema.

1.1 Breve historia de la enseñanza de las artes

Es importante reconocer que la enseñanza de las artes se ha ido transformando a lo largo de los años, dependiendo de la época, el contexto y la cultura, por ello, para comprender la enseñanza de las artes, en la actualidad es necesario tener un panorama que ayude a comprender la importancia de las artes para la educación y para ello retomaremos el texto de Efland (1990) una historia de la educación del arte.

De acuerdo con Efland (1990) la enseñanza de las artes siempre ha estado determinada por las creencias y valores de quienes la promovían y constantemente ha estado asociada a tendencias elitistas y de las cuales, dependía el acceso a estas, hasta la fecha la enseñanza de las artes sigue dependiendo en gran parte de esto.

Durante la época clásica el estudio estaba basado en todas las artes, no obstante lo que se enseñaba estaba limitado por la elite social en cada país, pongamos por caso a la pintura y la escultura que se suponían artes inferiores logrando así un papel menor en la educación formal, por ello los alfareros, tejedores, pintores y grabadores aprendían el oficio de manera empírica en talleres familiares. Sin embargo, si se iniciaba al estudio de la arquitectura siempre y cuando sólo se enseñara como privilegio a los estudiantes con mayor talento y por ello, este arte adquirió mayor estatus.

Las personas que poseían objetos de arte eran considerados personas cultas y refinadas, pero el papel del autor de estas obras seguía considerándose un simple artesano. A pesar del paso del tiempo en la actualidad las personas que consumen arte se les siguen dando el título de “cultos”, dándole al arte, un estatus económico.

Durante esta época, de manera más específica en Esparta, ya no se favorecían las artes, sólo se cultivaba el arte de la guerra, la educación era militarizada y solo se favorecía el cuerpo mediante la gimnasia. La educación, según Efland, solo tenía asignaturas tales como ejercicios militares, caza, natación, equitación, exploración y espionaje aunque también llevaban un poco de lectura y escritura.

Platón criticaba esta educación pues consideraba que el niño era educado por la fuerza y no por la amabilidad, pues en Esparta se dejaba de lado la razón y la filosofía y se enaltecía más a la gimnasia que a la música. Platón se interesa por las artes ya que consideraba que formaban parte integral de la educación apropiada para los guardianes.

Platón considera que las artes entran en el alma a través de los sentidos antes de que madure la razón y además de que la educación moral podía iniciarse con la explosión del niño a buenas obras de arte. (Efland, 1990)

A diferencia de Platón, Aristóteles decía que todas las cosas de la naturaleza encarnan ciertos universales, que pueden ser conocidos a través de los sentidos, para él la poesía y las otras artes no eran menores como fuentes de conocimiento

y además, consideraba que el arte no era la imitación de la imitación y que era más bien el lugar donde pueden tener lugar las verdaderas representaciones, pues el artista debía conocer las causas y efectos en la naturaleza y los motivos y consecuencias de las acciones humanas, de no ser así serían incapaces de producir representaciones convincentes.

Esto sucedió en la época clásica, pero ¿sucedió en la Edad Media? Como sabemos, en esta época llega a su apogeo el sistema feudal, y con ello un nuevo papel de las artes.

Los talleres de artesanos fueron desapareciendo, y las artes entran en una etapa de declinación, aquí todo objetivo de la educación era que todo lo que se enseñara, debería estar encaminado hacia la fe y las verdades del Evangelio y así se expresa en palabras de San Agustín de la que hace mención Efland: “no se puede alcanzar el conocimiento exclusivamente a través del ejercicio de la razón. Al contrario, es necesario tener fe para poder alcanzar el conocimiento” (p. 42)

Los clérigos se encargaban de enseñar las verdades acerca del “mundo por venir” y administrar los sacramentos para obtener la gracia de Dios.

Por la decadencia en la alfabetización se llevó a un uso necesario de las artes para guiar a las personas hacia Dios, utilizando en principio la pintura y esculturas para la enseñanza de la fe, no para adorar las imágenes si no para guiar el alma hacia Dios. En la actualidad esto se sigue viendo, pues en las iglesias se encuentran presentes artes como la arquitectura la escultura y la pintura, que son parte de las iglesias mostrando imágenes religiosas.

En esta época surge la educación en los gremios. Éstos intercedían en defensa de los artesanos. “Su función [...] era controlar la oferta profesional a través de una drástica limitación del número de aprendices que podían acceder a la formación y de aquellos que podían impartirla” (Efland 1990: p.47)

Ya durante el Renacimiento surge un suceso importante; la separación de las bellas artes y la artesanía teniendo como consecuencia, en cuanto a la enseñanza

del arte, la posición del artista se realza equivalente a genio. Pero aquí también sucede algo interesante un grupo de hombres de letras a los cuales se les conocía como *humanistas* dicen algo que de alguna forma tiene impacto, pues consideran que la que la educación es valiosa para todo el mundo y por ello no debía ser solo para clérigos o médicos. Gracias a ellos se crean las primeras escuelas secundarias de estudios clásicos, donde se encuentran las escuelas de la corte en Italia, sobre cuyo modelo se diseñaron los gimnasios alemanes, los liceos franceses y las escuelas de gramática latina inglesas.

Por primera vez se le da importancia a la educación estética, y los estudiantes aprenden a apreciar la belleza, la literatura, arquitectura, la poesía y el teatro.

El éxito fue convencer a la sociedad laica de la importancia de estos estudios en cuanto a lo moral y cívico, además de que supieron desarrollar un fuerte sentido de identidad cultural.

Tras el éxito de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarrot, los artistas se comienzan a preocupar más por expresar su visión personal y buscaron la libertad de escoger sus patrones.

La educación en esta época requería un planteamiento educativo que estuviera en relación con el concepto de genio. Las primeras academias no eran escuelas de arte, con currículos formales, si no que consistían en grupos de artistas, que se reunían para dibujar o contemplar las demostraciones que hacían otros.

En 1562 se crea la primera academia formal de arte, fundada por Giogio Vasari llamada Accademia del Disegno. A finales del siglo XVI, las academias dejan de ser el centro de entusiasmo intelectual. La enseñanza del arte sólo se reduce a un conjunto de reglas incondicionales instituidas en la autoridad de los genios del arte.

En la época absolutista y la academia francesa, el papel principal de las artes en esta época era confirmar el poder y reputación del Estado. Por ello la enseñanza de la arquitectura, música, pintura y escultura, no se utilizaban para recompensar

la imaginación del rey ni para adornar su entorno, sino solamente para construir una imagen de gloria y grandeza.

Por otra parte la enseñanza del arte en esta época es considerada como un objeto poderoso para influir en los espíritus y corazones de los creyentes, una vez más para reforzar la fe de los creyentes de la Iglesias Católica.

La academia facilitaba los conocimientos teóricos mientras que la educación técnica quedaba a cargo de los talleres.

La forma de enseñanza también los preparaba para realizar un análisis de las pinturas a partir de reglas que formaban un método. Sin embargo, lo que se enseña es esta época es importante a través del mecenazgo al que pertenece la academia, ya que también se encargan de decirle y de proporcionale a los artesanos los diseños que debían trabajar, ya que formaba parte de los planes para el desarrollo económico de Francia por medio de las artes.

Ya para la Ilustración, el objetivo en la enseñanza, está basado en el desarrollo de la revolución industrial, la cual trae consigo nuevos intereses políticos, en consecuencia nuevas formas de concebir lo artístico.

Durante el siglo XVIII surgen una serie de reformas educativas basadas en el aprendizaje a través de los sentidos, las cuales culminan con el trabajo de Pestalozzi y Froebel.

El objetivo de la enseñanza de la gramática es de enseñar a los niños a leer, escribir y comprender los principios de la religión y las leyes del país. Gran parte de estas propuestas están enfocadas en ideas de enseñanza en las que se incorpora a la salud corporal nuevamente y al dibujo pero se queda en eso únicamente y no se le considera formalmente.

Durante esta época el arte es considerado un artículo de compra y venta que tiene gran aceptación en el mercado; condicionando así la enseñanza del arte por un valor comercial. Por ello en Inglaterra el mecenazgo que caracteriza la enseñanza

de las artes es con el interés de crear artículos considerados de lujo y que se pueden exportar. (Efland, 1990)

En esta parte de la historia el objeto de la enseñanza del arte continúa basado en intereses económicos, ya que el interés de gran parte de las industrias de Europa está enfocado en el conocimiento de trabajadores y artesanos con nociones de dibujo y diseño. Por ello la enseñanza del dibujo se vuelve una parte fundamental “para mejorar el trabajo en las manufacturas más comunes en el comercio y la vida cotidiana” Efland (1990, p.76).

En esta época, se decide que el enseñar dibujo como un medio de lenguaje es de gran utilidad para cualquier profesión e incluso para los artesanos, por ello encontraron en el dibujo una utilidad no solo práctica, sino también de comunicación por su fácil comprensión con todas las naciones.

Como se ha visto en esta breve historia de la enseñanza de las artes, este siempre ha estado vinculado, marcado por el estatus social y no siempre se le ha dado la importancia necesaria para el desarrollo del individuo más allá de sus condiciones económicas.

Por ello es un reto para la educación de hoy en día hacer que el papel de las artes siga cambiando y este se considere de gran importancia para el desarrollo del ser humano, al igual que asignaturas como matemáticas, español, ciencias naturales e historia.

1.2 Qué es arte, cómo aproximarse a una definición

Pero ¿Qué es el arte? Al igual que la enseñanza de las artes, este concepto cambia, dependiendo de la época, el lugar e incluso la visión de quien lo define. Considero que las concepciones de arte siempre deben estar apegadas no a definir este como técnica, si no por lo que provoca en el individuo.

Por ello, retomando diferentes autores, se darán algunas concepciones de arte, desde diferentes puntos de vista pero con la misma finalidad, comprender el arte como algo más que técnica.

Retomando a Tatarkiewicz comenzaré por ir contextualizando algunas nociones de arte según la época, o el autor.

En Roma, en la edad media así como en el Renacimiento, el arte era considerado como destreza o saber que se basaba en el conocimiento de reglas para construir un objeto. (Tatarkiewicz, 2001, p. 39)

Una definición de arte que se conservó no solo en los escritos medievales sino también durante el Renacimiento, fue lo que Platón había escrito, que decía que el “arte no es un trabajo irracional” y la de Galeano quien definió al arte como: “conjunto de preceptos universales, adecuados y útiles que sirven a un propósito establecido” (p.40) sin duda, una definición muy distinta, ya que el arte tanto en la antigüedad como en la Edad Media era más amplio de lo que se entiende hoy en día.

Pues bien Tatarkiewicz dice que el arte no solo era lo que hoy se conoce como bellas artes sino que también se le llamaba arte a los oficios manuales, no obstante era el arte como destreza sino también como el dominio de reglas. Debido a esto era considerado arte la pintura, la sastrería la gramática y la lógica, entendiendo por arte no solo a los oficios manuales sino también parte de las ciencias.

A lo largo de la historia, en la división de la artes también se dieron grandes cambios, lo que a su vez provocaba también un cambio en el concepto de arte, de la división de las artes se hablará más adelante ahora es importante hacer énfasis en la noción de arte.

Con los constantes cambios de la clasificación de las artes, surge en el siglo XVIII una definición que hacía referencia a la autonomía de al arte. Friedrich decía que “el arte es aquello que se da a si mismo su propia regla” (p.50) aunque en esa época ese término no fuera aceptado. En 1750 surge un concepto de arte como belleza, es decir como productor de belleza, dicho concepto tuvo gran aceptación además de que éste ya incluía las 7 bellas artes que había establecido Batteux, en

su clasificación. Así que durante mucho tiempo para determinar que algo era arte o no, su único criterio para determinarlo, era la belleza.

Según el contexto y la época, la palabra *arte* puede significar destreza, pero también puede significar producto de una acción realizada con destreza. Es decir se entendía al arte como proceso productivo o habilidad de producir cosas.

Tatarkiewicz habla de una de las definiciones de arte que más se ha utilizado y la cual dice que el arte es una actividad humana y consciente, a la cual, él responde que lo importante es distinguir que hace al arte diferente de otros tipos de actividades humanas, pues bien, hay distintas actividades humanas, por lo que el arte no se puede definir únicamente como actividad humana. Así que hace una recapitulación de los diferentes rasgos distintivos que se le ha dado al arte a lo largo de la historia para las definiciones del arte; El arte es productor de belleza, el arte es el que representa o reproduce la realidad, el arte es la creación de formas, el arte es la expresión, el arte es el que produce la experiencia estética, y por último otra de las definiciones es la que dice que el arte es el que produce un choque. Tatarkiewicz dice que siempre habrá un dilema para la definición del arte y considera que toda definición de este siempre debe tomar en cuenta la intención y el efecto, da su propia definición de arte retomando los diferentes rasgos que anteriormente se le dieron al arte.

Para Tatarkiewicz el arte es: “actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque” (p.67) es decir el arte no solo debe ser contemplación, si no que la finalidad de este será provocar emociones en el individuo, que lo mueva o motive que tenga un efecto, un goce, pero también que éste reaccione de alguna forma, es decir provocar una experiencia estética

Otro autor que concuerda con la idea de que el arte es una actividad humana pero que se deben rescatar aspectos que la distingan de cualquier otra es Sánchez Vázquez (1978) quien como características esenciales del arte distingue cuatro:

- ♣ La creación, ya que mediante el arte se produce un objeto ya sea tangible o intangible.
- ♣ La expresión, porque el ser humano expresa su interioridad
- ♣ La comunicación, dado que es una forma de comunicar emociones, sentimientos y pensamientos hacia los demás
- ♣ Relación con la realidad, considerando que el artista no puede dejar de plasmar en su obra el contexto.

Y define al arte como: “una actividad humana práctica creadora mediante la cual se produce un objeto material, sensible, que gracias a la forma que recibe una materia dada expresa y comunica el contenido espiritual objetivado y plasmado en dicho producto u obra de arte, contenido que pone de manifiesto cierta relación con la realidad” (Sánchez Vázquez, 1978, p. 167) entonces el arte es una forma de comunicar nuestros sentimientos, pensamientos y emociones, de las cuales regularmente nos es difícil expresar.

Una definición no menos importante es la que hace Tolstoi (S/F) quien considera que el arte es “Evocar en sí mismo un sentimiento ya experimentado y comunicarlo a otros por medio de líneas, colores, imágenes verbales, [...] Ésta es una forma de la actividad humana, que consiste en transmitir a otro los sentimientos de un hombre, consciente y voluntariamente por medio de ciertos signos exteriores.”, indiscutiblemente el arte es algo más que contemplación, es más bien esa efusión de emociones y sentimientos que brota de lo más profundo del ser humano, es un lenguaje que nos permite enunciar todo aquello que a veces nos es difícil decir de manera común, pero al hablar de sentimientos nos referimos a todo lo que puede sentirse tal y como lo dice López Fernández (2006) que los sentimientos, es sensación física, dolor, alivio, excitación, reposo e incluso las emociones, que incluso yo diría , la alegría, tristeza e incluso rechazo.

1.3 Clasificación de las artes

Para diferenciar las diversas manifestaciones artísticas han surgido diversas clasificaciones que dependen del autor, la clasificación más conocida es la de las

bellas artes: que en un principio sólo se reconocían seis: arquitectura, escultura, pintura, literatura, danza y música, posteriormente también se reconoce al teatro y gracias al avance tecnológico se incorporó al cine considerado como el séptimo arte y en la actualidad, también se le reconoce a la fotografía como parte del lenguaje artístico

Desde la antigüedad ha surgido la necesidad de clasificar las diferentes artes y agruparlas por categorías.

Tatarkiewicz habla de esta división de a lo largo de la historia, de cómo se han marcado categorías de las artes hasta llegar a la actualidad, con las bellas artes. A continuación, se muestran la división de las artes a lo largo del tiempo, según las categorías mencionadas en el texto *Historia de las seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*

Una de las definiciones fue:

- ✓ Por su utilidad: las son necesarias para la vida
- ✓ Por placer: fuente de entretenimiento

Otra fue:

- ✓ productivas : producen cosas
- ✓ imitativas: imitan cosas

Las siguientes divisiones fueron nombradas :

- ✓ liberales: aquellas que requería un esfuerzo mental
- ✓ vulgares: aquellas que requería un esfuerzo físico. Ya en la edad media a esta se les denominan artes mecánicas.

Otras categorías se dividieron de la siguiente manera:

- ✓ teóricas: que consistían solo en el estudio
- ✓ prácticas: actividad sin producir nada
- ✓ poéticas: producen objetos

También se clasificaron como:

- ✓ artes mayores: políticas y militares
- ✓ artes medianas: puramente intelectuales
- ✓ artes menores: la pintura, la escultura y la música

Una clasificación con mas categorías fue

- ✓ artes que producen objetos físicos
- ✓ artes que ayudan a la naturaleza
- ✓ artes que imitan a la naturaleza
- ✓ artes que mejoran o decoran la acción humana
- ✓ artes puramente intelectuales

Hasta llegar a la clasificación de Bellas Artes, que aunque es la que está en la actualidad ha sufrido algunas modificaciones pues en un principio se les denominó *artes agradables*, posteriormente James Harris las denomina artes agradables pero es Charles Batteux quien las denomina *bellas artes* y que incluía a cinco de las bellas artes: la pintura, la escultura, música, poesía y la danza.

Ya en la actualidad existen diferentes formas de clasificar a las artes, una forma distinta la presenta Escobar, I. (2009), Él las clasifica en relación con criterios de espacio y tiempo.

Artes espaciales: arquitectura, pintura, escultura, grabado y fotografía

Artes temporales: literatura, música

Artes espaciales-temporales: danza, teatro y cine

Fuentes, V. (2011) hace otra clasificación distinta de las artes y lo hace de la siguiente manera:

- Artes plásticas: (el dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica, el grabado y la arquitectura)

- Artes acústicas: (música y literatura)
- Artes aplicadas: (cerámica artesanal, modistería, zapatería, joyería, carpintería, etc.) en fin todas aquellas que a través de su creatividad, hacen más fácil la vida cotidiana del hombre.
- Artes de movimiento: (la danza, el teatro, el cine) en donde el hombre hace uso de su expresión corporal para comunicarse.

Aquí se puede distinguir una categoría que en ninguna de las clasificaciones anteriores se reconoce como arte, y aquí Fuentes lo hace y les nombra *artes aplicadas*, lo que en un principio de la historia sí se reconocía como *arte* pero con el tiempo fue perdiendo el valor para poder ser considerado arte.

La clasificación de las artes, a lo largo de la historia, ha estado marcada por diversos aspectos, tanto por cuestiones políticas, sociales o históricas, e incluso por los avances tecnológicos.

Tal es el caso de la pintura que había estado clasificada como parte de las artes plásticas, y que en la actualidad, ya es parte de las artes visuales aunque hay autores que hablan de las artes visuales-plásticas. Pero para una mejor comprensión de ello, será necesario hablar primero de las artes visuales y brevemente, mencionar cómo fue que pasó de artes plásticas a artes visuales.

1.4 Artes plásticas y visuales

Las artes plásticas son “manifestaciones que existen como materia en el espacio y se perciben por nuestra vista, en virtud de la iluminación, como formas y colores” (Morriña & Jubrías, 1982) aquí un aspecto interesante marcado por Morriña y Jubrías quienes al definir artes visuales hablan de uno de nuestros 5 sentidos; la vista, sin duda un aspecto de las artes visuales.

Otra definición de artes plásticas (Escuela de pintura y dibujo.Fernelis Ferreras, 2013) dice que “Las artes plásticas son una clase de arte que utiliza materias creadas, dispuestas o modificadas de cualquier otra forma a voluntad por el

artista” es decir que las artes plásticas son aquellas que utilizan algún tipo de materia que es manipulado por el artista para crear su obra de arte.

Para una mejor comprensión se hablará primero del origen de la palabra plástica: que proviene latín “plasticus”, y del griego “plastikos” y que se describe como la acción de plasmar o formar cosas con materiales flexibles, Entendiendo a las artes plásticas como un “grupo de medios, técnicas y conocimientos de los cuales se vale el maestro en artes para sustentar y materializar sus propuestas” (Martínez, V., 2005, p. 22) entendiendo que en las artes plásticas, uno de los sentidos más utilizados es el tacto y la vista.

Pero con el avance tecnológico, surgen nuevas manifestaciones artísticas como lo son el cine y la fotografía, por ello hay la necesidad de incorporarlas a las artes plásticas, pero cambiando el termino “*artes plásticas*” por “*artes visuales*”.

El termino *artes visuales* surge a finales de la segunda guerra mundial y con los avances científicos que se dan a finales del siglo XIX. Pero no es sino hasta 1980 cuando este término comienza a predominar sobre el de artes plásticas ya que se considera más adecuado para el arte moderno. (Portal de arte. CI, 2005/2008)

Ya en la actualidad, las artes que estaban consideradas como artes plásticas ya se encuentran dentro de las artes visuales, y se incorporan nuevas artes que surgen con el avance tecnológico.[ejemplo, la fotografía] (Escuela de pintura y dibujo. Fernelis Ferreras, 2013)

En el presente trabajo hablaremos de la pintura como parte de la educación visual y plástica ya que como menciona (Caja, y otros, 2001) la educación visual y plástica hoy en día ya es una necesidad, puesto que las imágenes ya forman parte de nuestra sociedad, siendo así también una forma de expresión de pensamientos, sentimientos, sensaciones, ideas y fantasías.

Mediante las artes visuales-plásticas, de manera más específica con la pintura el niño será capaz de expresar y contar su relación con el mundo mediante materiales plásticos y lenguaje visual.

1.5 La pintura

La pintura es un aspecto fundamental en la formación del niño, pues ésta es el eje mediante la cual el niño puede exteriorizar de manera visual sus pensamientos emociones y sentimientos. Pero ¿qué es la pintura? Esta pregunta es sin duda fundamental para la comprensión de la importancia de esta en la Educación Primaria.

Pacheco (1871, p. 1) define la pintura como: “Arte que con variedad de líneas y colores representa perfectamente a la vista, lo que ella puede percibir de los cuerpos” pero además también dice que mediante la pintura, capta cosas visibles como el color, el tamaño, la proporción etc., pero esto se da mediante los movimientos, acciones y pasiones del cuerpo y el alma. Es decir que nuestra percepción está mediada por las emociones, sentimientos y pensamientos.

Según el Portal de arte. Cl, 2005/2008, define a la pintura como un “Proceso en el que una materia colorante se aplica, mediante algún método, a una superficie o soporte, con el propósito de representar o sugerir a través de la línea, color y materia, alguna entidad visible o imaginaria.” Y agregan además elementos importantes donde la consideran una representación artística que representa ideas estéticas, utilizando elementos como el dibujo, el modelado y el colorido, considerándola además como una actividad que surge antes que la escritura, lo cual considero un aspecto relevante para recalcar la importancia de la pintura en educación primaria, ya que el niño puede decir demasiadas cosas mediante la pintura que tal vez con la escritura, no le sea tan fácil.

Para (Palópoli, 2008) “la pintura es la técnica que nos permite cubrir con materia coloreada una superficie, creando imágenes con la intención de expresar, comunicar una idea, un sentimientos o una sensación” (p. 18) una vez más vemos como la pintura es una forma mediante la cual el ser humano puede expresarse, mediante el uso de la imagen, es aquí donde también podemos comprender por qué hablar de artes visuales plásticas, ya que en la pintura se utilizan materiales plásticos para crear una imagen de la percepción de tenemos de nuestra realidad.

Otro aspecto central del presente trabajo, es hablar de la importancia de la sensibilidad estética en los procesos educativos, por ello es importante aclarar a qué nos referimos con sensibilidad estética.

1.6 Sensibilidad estética

Para Amo, (1993, p. 19) “La sensibilidad estética es una capacidad más de conocimiento, con la que percibimos, vemos y tomamos conciencia del mundo exterior, éste, es captado por los sentidos y por las facultades psíquicas de comprensión” que como dice Amo este sentimiento es desinteresado y además habla de emociones no solo positivas si no también negativas, es decir todo aquello que nos provoca una obra artística, es una capacidad estética.

Mediante las artes, se puede llegar a una sensibilización, puesto que éstas nos invitan a prestar atención a las cualidades de lo que oímos, vemos, saboreamos y palpamos para poderlo experimentar (Eisner, 2004, 22), atendiendo a la sensibilidad como esa capacidad de reaccionar, no solo ante una obra de arte sino ante cualquier situación de nuestra vida cotidiana

Ccapítulo II. El arte para el desarrollo del ser humano

El arte es un elemento vital para el desarrollo del ser humano, y por ello éste debería ser fundamental en la formación del sujeto, y qué mejor que esté presente desde una edad temprana, pues los niños sienten una gran curiosidad e inquietud por descubrir el mundo, crear cosas y compartir su forma de percibir su entorno, siendo así el arte lo que nos permite darle sentido a nuestra realidad, pues mediante él, plasmamos y comunicamos nuestro sentir.

Es necesario dejar de ver a las artes solo como entretenimiento y verlas como parte esencial de la educación de todo individuo, de acuerdo con Ros(2004) en el artículo *el lenguaje artístico, la educación y la creación* habla del arte como un lenguaje, ya que “el objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo a la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de manera objetiva” (1) y es por ello que como tal es necesario aprenderlo y conocerlo, tal como lo son las matemáticas, la ciencia, la lectura o la escritura, solo así, se tendrán alumnos capaces de pensar y actuar de manera consiente.

2.1 El arte y la formación/educación

Se cree que para desarrollar el intelecto, sólo es posible gracias a la impartición de asignaturas como lo son las matemáticas, las ciencias, la lectura y la escritura, y que la educación artística, no es más que un pasatiempo o entretenimiento. Sin duda se está dejando de lado la importancia de las artes en la educación, pues uno de los aspectos que pueden desarrollarse mediante las expresiones artísticas es el pensamiento cognitivo, tal como lo sostiene Eisner (2004) en el texto *el “arte y la creación de la mente”* y dice que una de las formas más complejas de pensamiento, surgen cuando los alumnos trabajan de manera creativa en la creación de imágenes ya sean visuales, coreográficas, musicales, literarias y poéticas (p.14), él dice que la percepción es un evento cognitivo, puesto que “lo que vemos no es simplemente una función de lo que tomamos del mundo, si no lo

que pensamos de ello” (p.14), dejando claro, la vital importancia de que el arte esté presente a lo largo de toda la formación del ser humano.

Las artes son una construcción de diversos elementos, mediante las cuales el sujeto forma un todo con un nuevo significado, mostrándonos una parte de sí mismo, es decir nos muestra cómo es que él ve el mundo, cómo piensa y cómo se siente.

De acuerdo con Eisner (2004) las artes contribuyen al pensamiento, a la expresión y la comunicación así como la capacidad de vivir experiencias emotivas y conmovedoras, sin duda aspectos que se trabajan en la educación y que si bien es cierto con el arte les daría un significado, más rico, pues estaríamos viviendo el mundo de una manera estética, disfrutando cada cosa, cambiando totalmente la forma de vivir en la actualidad, ya que estaríamos gozando cada actividad que realizáramos, haciéndonos vivir de manera positiva.

Arnheim dice que “el acto de pensar exige imágenes y las imágenes contienen pensamiento” (p, 267) algo similar lo dice Eisner cuando afirma que “La imagen es el elemento central de la imaginación [...] es indudable que vemos con el ojo de nuestra mente” (p. 20) entonces podemos decir que al imaginar y al crear estamos desarrollando el pensamiento cognitivo.

Así mismo y de acuerdo con Eisner, siempre procuramos alargar todo aquello que más nos produce placer y que disfrutamos, por consiguiente, se puede pensar que si se le diera al arte la misma importancia que otras materias, los alumnos disfrutarían más su estancia en la escuela, pondrían más empeño en las clase y el tiempo para aprender se les haría poco, en consecuencia esto los llevaría a tener inquietud de búsqueda y de saber más, obligándolos a pensar por sí solos.

Hay que mencionar que aspectos importantes para llegar a un conocimiento, son los sentidos, pues mediante ellos, vamos estableciendo contacto con nuestro mundo, aunque en la actualidad no le demos importancia a la educación de estos, pasamos tan de prisa ante el mundo, que vamos perdiendo esa capacidad de asombro y admiración, dejando de ser sensibles.

En la actualidad, ante la transformación de valores, la falta de conciencia, el consumo de drogas, la violencia, la corrupción, la deshumanización, el individualismo y todos los problemas que nos acechan, hace falta una educación sensible, hace falta tener más sujetos sensibles, pensantes e imaginativos a fin de que se relacione con su entorno percibido a través de los sentidos, de una manera consciente; y es por medio del arte como ésta se puede dar, pues es una forma de comunicación, donde existe una gran variedad de lenguajes mediante los cuales se puede expresar las emociones y sentimientos.

El arte es esa puerta que nos lleva a ver el reflejo de lo que somos, nos gusta nos disgusta, nos molesta, nos entristece, etc., es decir, el arte puede ser un fascinante túnel que nos lleva a examinar nuestras emociones y sentimientos, penetrando al lugar más profundo de nuestro ser. El arte es esa voz que sale del interior, ese brazo que se abre cuando lo necesitamos, ese rincón donde también nos podemos refugiar, cuando todo está en contra, cuando no sabemos que hacer.

Considero que el arte nos lleva a una acción auto constructiva, ofreciendo la oportunidad a cada individuo de conocerse así mismo, saber sus cualidades y limitaciones, proporcionando una confianza en sí, habría que decir también que el arte tiene la capacidad de equilibrar al ser humano, dado que desarrolla la capacidad analítica y racional, así como la sensibilidad y las emociones, o en palabras de Lowenfeld “el arte [es] la válvula reguladora entre su intelecto y sus emociones” (p.8).

Urge el arte para contrarrestar la deshumanización, y para ello hace falta un cambio en la educación, debemos dejar de considerar que la educación sólo es memorizar, fechas, datos, números, ni mucho menos estar de acuerdo en todo lo que nos dice, la educación tradicional, es ir más allá, es reinventarnos, y para ello es necesario que nuestros sentidos estén siempre presentes, para hacer conciencia del mundo en el que vivimos, tomar nuestras decisiones propias y, disfrutar cada paso y cada acción, como diría Eisner “la educación es el proceso de aprender a inventarnos a nosotros mismos” (p, 19) en otras palabras, la

educación es una forma de crearnos, fortaleciendo nuestros pensamiento y actitudes, para poder relacionarnos de manera armónica.

2.2La educación artística

Como ya se ha mencionado, el arte desarrolla funciones cognitivas, término que Eisner (2004, págs. 26-27) define como “procesos por medio de los cuales el organismo se hace consciente de su entorno o de su propia conciencia”, mientras que Arnheim (1986) dice que la palabra cognición se refiere a “todas las operaciones mentales implicadas en la recepción, almacenaje y procesamiento de la información: percepción sensorial, memoria, pensamiento, aprendizaje” (p.27) afirmando así que los sentidos si son una fuente de conocimiento y que desde luego, son parte de la cognición, si bien la educación se centra en desarrollar la cognición, entonces ¿por qué no ser el arte parte fundamental de la educación de todo ser humano? En la actualidad, se encuentra integrada la educación artística en currículum de educación básica pero que de acuerdo con Colorado, A. (2014) en el artículo titulado *Retos de la educación artística en el siglo XXI en México*, a pesar de tener varios organismos encaminados a la educación artística, no basta solo con eso, habría que pensar, si las horas destinadas a la educación artística dentro del aula son suficientes, o si los profesores encargados de impartir la clase, realmente están capacitados.

De acuerdo con Ros, el arte a estado integrado en la educación desde hace ya algún tiempo, sin embargo éste, no ha sido el centro de atención, a diferencia de otras asignaturas, sino más bien ha sido visto como mero ocio, entretenimiento, o desarrollo de la motricidad. Cuántas veces hemos escuchado o visto a padres de familia que llevan a sus hijos a realizar actividades artísticas con la única finalidad de que el niño se entretenga, porque ellos necesitan realizar otras actividades, y eso es precisamente lo que se debe de cambiar, debemos dejar de mirar al arte como entretenimiento.

Considero que además el arte puede estar presente en cualquier materia, porque como dice Colorado (2014) el arte es transversal y flexible, y por ello este puede ser

una opción para abordar diversos temas de cualquier materia, por ejemplo hablar del sistema inmunológico, mediante la redacción de un cuento y que además éste contenga música que incite a la imaginación.

En efecto, si el arte es transversal y flexible por qué no darle otro rumbo a la práctica dentro de las escuelas, pues tomó en cuenta uno de los principios que menciona Eisner para guiar la práctica de las artes, donde dice que la educación artística debería ayudar a los estudiantes a reconocerse, es decir lo que los haga distintos y únicos, es lo que los hace ser reflexivos de su propia personalidad.

En conclusión, según Jové, en el artículo titulado Vygotsky y la Educación Artística dice que para comprender una obra de arte, son necesarios ciertos conocimientos sobre los procedimientos usados en la construcción, las influencias socioculturales y los efectos que libera la obra de arte en la mente de los espectadores, de ahí que hable del arte como liberador de emociones y sentimientos, dejando claro la importancia de la educación artística para el desarrollo de la sensibilidad, pues bien, entonces la educación artística debería tener como principal objetivo, crear mejores personas, para tener mejores sociedades.

Para Ros la actividad artística tiene distintas funciones pero que las más importantes son “lograr comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencias” (p.1) dejando claro que el arte es fundamental para la educación, es la base para el desarrollo personal, social y cognitivo de todo individuo.

No pretendamos hacer niños artistas, que para eso existen las escuelas especializadas en ello, más bien acerquemos a los niños a otra forma más de lenguaje, a una forma distinta de educar, que la finalidad de la educación sea realmente formar sujetos conscientes de su entorno, pero también cocientes de sí mismos, necesitamos una educación sensible, y esta solo se podrá si dejamos que los niños se acerque y conozcan el arte.

2.3 La pintura y el niño

A lo largo de nuestra vida siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos, y expresarnos de distintas maneras, ya sea con el cuerpo, acciones o palabras. Una de las principales formas de expresión de la infancia es mediante el dibujo y la pintura, siendo, estos un medio de expresión cuyos beneficios son importantes para la educación del niño, ya que desarrolla la creatividad, la sensibilidad y por consiguiente reforzará su personalidad y confianza en sí mismo.

En la niñez, aspectos que sin duda son de gran importancia es la curiosidad, creatividad y la imaginación, elementos esenciales que logra desarrollar la pintura y que llevará al niño a ser un ser más sensible y seguro de sí mismo. De acuerdo Lowenfeld (1958) en su libro *el niño y su arte*, dice que el niño mediante la pintura, expresa tanto sus preferencias como las cosas que le desagradan, sus relaciones emocionales con su propio mundo y con el mundo que lo rodea.

Cabe aclarar que el objetivo de este trabajo no es proponer que los niños sean grandes pintores, sino más bien que comprendamos la importancia de la sensibilidad estética en los procesos educativos, permitiendo que los niños sean seres sensibles y conscientes de la situación del mundo, a través de la pintura, pues como dice Lowenfeld “cuanto mayor sea el número de relaciones sensibles que yo establezca, tanto mayor será mi comprensión de las cosas y mi vida se enriquecerá” (p.5) y eso es lo que hace falta, que veamos el mundo de diferente manera, que valoremos la vida, que seamos sensibles.

Los niños deben ser felices y como dice Lowenfeld, por ello debemos dejar que desarrollen sus propios pensamientos y sentimientos, que descubran y exploren el mundo, con toda certeza, pintar les brindará una gran satisfacción, pues se darán cuenta de las cosas que son capaces de hacer por sí solos y se reforzará su autoestima, ya que estará expresando sus emociones y sentimientos que a veces es difícil expresar, es decir, exteriorizar sus ideas, pensamientos y sentimientos.

Porqué hablar de la pintura, cualquiera pensaría que ésta solo es practicada por expertos es trazos y combinación de colores, cuando no es así, pues cuando un

niño es pequeño y aún no sabe escribir y no maneja adecuadamente el lenguaje, le será difícil expresar de alguna otra manera lo que siente, y una forma de hacerlo podría ser a través del dibujo, que comenzara por garabatos, posteriormente, por el dibujo para llegar a la pintura. Tal como menciona Reyes (1986) “el dibujo ha sido anterior a la escritura; lo comprueba [...] el repertorio gráfico que se encuentra en las cavernas primitivas” (p.36) lo cual es cierto, pues hemos visto en los museos o libros de textos imágenes que muestran que la forma de comunicación más antigua era la pintura.

Tomando en cuenta a Read el arte es “un modo de integración, el modo más natural para los niños, y como tal su material es la totalidad de la experiencia. Es el único modo que puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento” (p.80), es claro el arte es sin duda un elemento importante para la educación, pues desarrolla no sólo la percepción, si no también el sentimiento, es decir por un lado el aprendizaje y la lógica y por el otro la sensibilidad y las emociones.

Por otra parte es necesario tener claro el concepto de educación el cual ya se ha hablado en el capítulo anterior, pero que ahora es necesario retomarlo desde el campo del arte, según León, en el artículo *qué es la educación*, dice que la educación es aquella que busca la perfección y seguridad del ser humano, la libertad, provocando en el hombre una visión del mundo y de la vida. (Entendiendo perfección como aquellas cualidades que nos hacen seres únicos e irrepetibles). Entonces con lo anterior, podría definir a la educación como el cultivo de lo que cada ser humano posee las emociones, y sentimientos para el desarrollo del intelecto, llevando a cada ser humano a ser único, libre y capaz de amar la vida y todo lo que hay en ella.

Pues bien, ahora hemos llegado a un término que nos compete también dejar claro, a qué nos referimos entonces cuando se habla de educación artística. Pues bien, la educación es aquella que permite que el ser humano asimile a través de varios procesos todo lo que lo rodea, y el arte es aquel mediante el cual el ser humano se expresa integrando tanto la percepción como el sentimiento, entonces

la educación artística, se podría definir como la asimilación del entorno, mediante la percepción y los sentimientos.

En el capítulo anterior ya se habló un poco acerca del concepto de sensibilidad estética pero ahora trataremos de ahondar un poco más en el tema; entonces, a qué nos referimos cuando hablamos de sensibilidad estética, de acuerdo con su etimología, la palabra *estética* proviene del griego *aisthetike* que significa sensación y del latín *aesthetica* referente a la percepción o a la sensibilidad. Según Quintana (1993) en el texto *Pedagogía estética*, la estética es “la doctrina de la sensibilidad, entendiendo a ésta como un orden de fenómenos [...] vinculados a los sentidos [el] común, imaginación, estimativa y memoria” (p.259) Dejando claro que la sensibilidad sí está relacionada a los sentidos, pero también es parte fundamental para el desarrollo cognitivo.

Cabría preguntarse entonces, ¿Para qué educar la sensibilidad estética? Como ya se ha mencionado al nacer somos poseedores de grandes cualidades que son los sentidos, al crecer y gracias a la falta de interés en ellos vamos dejando de lado la importancia que estos tienen para nuestra relación con el mundo.

Al no desarrollar nuestros sentidos dejamos pasar cosas importantes, dejamos de conocer, pues no somos capaces de observar y razonar, indudablemente nos llevar a dejar de ser sensibles ante el mundo llenándonos de ignorancia pues los principales encargados de conocimiento no están lo demasiado desarrollados

Con toda seguridad, si un niño es capaz de reconocer sus emociones y sentimientos será también capaz de reconocer las emociones y sentimientos de los demás, sabrá lo que le gusta y lo que no lo que es bueno y lo que, además aprenderá a aceptar a los demás tal y como son, reconocerá su entorno su mundo y por ende, será un individuo sensible ante las situaciones de la vida, en palabras de Quintana (1993) la educación estética es aquella que “tiene que ver con los aspectos bellos[...] de la vida de la existencia y de la realidad”(p.261)

La educación estética es formar un individuo con sentimientos, que se reflejarán en sus preferencias y decisiones, seguro de sí, que actuará de manera consciente,

siempre procurando el bien de él y de los demás. Quintana considera que una educación estética forma en el individuo:

a) “sentimientos estéticos, o sintonía afectiva con todo lo que es bello y positivo; b) un buen gusto que se manifiesta en sus apreciaciones, preferencias y decisiones; c) unas actitudes estéticas correspondientes a esos sentimientos y buen gusto, y que le disponen a actuar en consecuencia; d) unos comportamientos estéticos adecuados a tales actitudes, como resultado de las anteriores disposiciones; e) hábitos estéticos, como cristalización y automatización del anterior esquema comportamental.” (p.253)

Podríamos decir entonces que la educación estética pudiera ser un camino para erradicar la violencia, la corrupción, la transformación de valores, y no podemos decir que de un momento a otro como por arte de magia todo cambiará, pero sí podemos pensar en una educación distinta, como mejora para la sociedad, esto claro está, en la definición que la el propio Quintana y señala que:

“la educación estética es ayudar al individuo a formarse ideas, sentimientos, capacidades y hábitos estéticos, que impregnen sus actitudes ante la vida y sus relaciones tanto con el mundo como con el arte, sabiendo comprender, juzgar, contemplar acaso crear” (p.256)

Un argumento sin duda bastante fuerte para que dé cuenta de la importancia del desarrollo de la sensibilidad estética en la educación del niño.

Si pensamos en cambiar la educación, por qué no ver en el arte una posibilidad, muchos son los beneficios que este tiene para el ser humano y aun así seguimos dejándolo a la periferia del currículum escolar, bastaría solo con ver a un niño que practica algún lenguaje artístico, cómo se desenvuelve en la sociedad, cómo se desarrolla de manera individual.

Hace falta creer en una educación basada en las artes para desarrollar la sensibilidad estética, pero también hace falta acercar al niño a la pintura, que

experimente con colores y formas, que se exprese libremente y sin calificar lo que hace como feo o bonito.

Eduquemos para ser feliz, no para ver quién es mejor, ni quién gana más. Hace falta apreciar, admirar, sentir, querer, amar y sobre todo disfrutar más. Hace falta un pincel que cambie la realidad que se vive, que pinte el mundo más sensible, que dibuje notas en los oídos, pasos en el corazón, que esculpa nuestras actitudes, que dibuje poesía en nuestras bocas, que diseñe conocimientos para nuestra mente, que fotografíe nuestro ser, que reproduzca un mundo mejor y que represente un verdadero ser humano.

Capítulo III. La enseñanza de las artes en México en educación primaria

Gran parte de los beneficios que el arte aporta para el desarrollo del ser humano, ha llevado a que a lo largo de la historia se haya incluido la educación artística como una materia más. Sin embargo, como menciona Varea (2006) “el camino [ha sido] sinuoso” (p.15) es decir; a lo largo de la historia de la educación artística, ha habido aciertos pero también desaciertos.

De acuerdo con Gutiérrez, (2010) en el artículo titulado *la educación artística en obra negra*, a pesar de los numerosos beneficios que la educación artística tiene para el desarrollo del ser humano, asegura, que tanto en el mundo como en México, hay un rezago en el tema y que a través del arte, el niño aprende con mayor rapidez, además de que lo ayuda a formarse como persona, dándole seguridad y confianza a la hora de relacionarse. Según Gutiérrez en este mismo artículo, dice que en México de 800 horas de clase que se imparte cada año en primaria, sólo 40 horas se dedican al tema, y considera que uno de los motivos es porque se ha dejado del lado el arte debido a la falta de investigación, y de profesores capacitados en el tema, además de que hace una comparación de las horas destinadas al arte en otros países; en Portugal 165 horas destinadas al arte, en Francia 105 horas, mientras que en México solamente se le dedican 40 horas. Sin duda, es muy claro que en México aún es muy escasa la importancia que se le da al arte dentro de la educación.

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué a pesar de que vivimos en un país rico en cultura hemos dejado de lado el arte y su enseñanza? Es importante que tomemos en cuenta lo que ha sucedido con la educación artística en nuestro país, por ello, daremos un repaso por algunos de los antecedentes de la educación artística en nuestro país.

3.1 Antecedentes históricos

Como se ha mencionado anteriormente, a lo largo de la historia la educación artística, se han dado avances, algunos muy significativos otros no tanto, pero también ha tenido desaciertos o retrocesos, que han llevado a que la educación

artística no tenga un papel tan relevante dentro del currículo escolar, como otras materias que son consideradas indispensables para el desarrollo del ser humano.

Es necesario hacer un breve recorrido por la historia de la enseñanza del arte en México, con la finalidad de comprender lo que pasaba y pasa con el arte en la educación.

Según Tamés (2004) la educación artística como la educación en general, desde el virreinato, ha dependido de las ideologías dominantes según la época, dejando claro que esto es uno de los obstáculos que impiden la mejora de la educación, pues en ocasiones, la educación se ha guiado y se guía por los intereses y necesidades del poder y no por las necesidades de la sociedad. Pues bien, resulta claro que durante el virreinato, quien tenía el poder era la Iglesia, por consiguiente ésta era el único vínculo que había de la cultura con la educación artística.

Al estar la Iglesia en el poder, como era de esperarse, más que difundir el arte, comenzó por desaprobar algunas disciplinas artísticas, un ejemplo, fueron la danza y el teatro, que por considerar que rompían el orden social fueron prohibidas, con excepción de que fueran utilizadas para la evangelización, y es que para una sociedad tan autoritaria, cómo permitir el arte siendo éste una forma de liberar, emociones, sentimientos y desde luego pensamiento, algo que a la religión no le ha convenido nunca.

Más tarde, ya con la Academia de San Carlos fundada en 1783, surgen avances en cuanto a educación artística, principalmente en el ámbito didáctico, de acuerdo con Tañes, los procesos creativos en esa época estaba olvidado, y no solo en esa época, aun en la actualidad se les da poca importancia a los procesos creativos, puesto se sigue enfocando en técnica más que en creatividad.

Ya para la segunda mitad del siglo XIX, en México, se promulga la Ley de Instrucción Pública, que tenía como objetivo principal establecer un sistema educativo que defendiera todos los niveles de enseñanza, creara escuelas especializadas en distintas áreas, dentro de las cuales se incluyeron las bellas

artes; sin embargo, la falta de profesores especializados en las artes, disminuyó los avances, a los que pudo llegar la ley.

Según Tañes, la Ley Orgánica de la Instrucción Pública pronunciada por el gobierno de Benito Juárez en el año de 1867, a pesar de que resalta el programa de validación de las escuelas de arte existentes y la introducción de éstas al sistema que pertenecía la Escuela de Bellas Artes, Música, Declamación y Artesanos, debido a la tensión política de la época, llevó a tener resultados pobres. Llevando así aun retraso en cuanto a educación artística, hasta el año de 1910 donde la Academia de San Carlos se integra a la Universidad de México, para posteriormente recibir el estatus de Escuela Nacional de Artes Plásticas en el año 1929.

Para mejorar la educación durante la Revolución Mexicana se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; en 1905, esta sólo para el Distrito Federal y los territorios federales, funcionando sólo durante 12 años. Asimismo debido a la huelga en la Academia de San Carlos, se crearon las escuelas de Pintura al aire libre.

Debido a la situación de inestabilidad social y política por la que atravesaba el país surge la necesidad de promover una conciencia nacional, cuya influencia llega hasta las escuelas de arte. A diferencia de los años anteriores, durante esta época el poder de las elites se ve afectado y por ende, ya no tienen dominio para dirigir y decidir el rumbo ni cultural, social y mucho menos político, esto debido al acercamiento con las voces populares, llegando al grado de confundirse con ellas. La imagen central durante este proceso revolucionario y posrevolucionario fue José Vasconcelos quien encabeza desde la Secretaría de Educación, impulsando así acciones educativas democráticas y solicitando resaltar “lo mexicano” en todas las acciones culturales de la educación pública en México.

José Vasconcelos al llegar como titular a la Secretaría de Educación Pública, lo primero que hace es renombrarla como Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes (SEPYBA), impulsando además un proyecto revolucionario y nacionalista,

cuyo objetivo principal era aglutinar los legados tanto indígenas como españoles, con la finalidad de forjar una identidad para la nueva nación, recuperando y valorando las manifestaciones artísticas y culturales populares e indígenas para formar una identidad propia del mexicano que lo fortalezca frente al mundo.

Este proyecto se centra en dos puntos primordiales: la educación y el arte, con dos nuevos departamentos, el de bibliotecas y archivos y el de Bellas Artes, este último estaba a cargo de ordenar las actividades artísticas complementarias de la educación.

Para hacer énfasis en esas actividades artísticas la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, impulsa la realización de festivales escolares, además de que suscita la realización de grandes espectáculos de carácter popular, representando obras que combinan música, teatro, la danza, esto con la participación de grupos de músicos danzantes de diversas partes del país y grupos escolares, con presentaciones en espacios abiertos. Sin embargo, al no tener profesores especializados o capacitados en educación artística, los encargados de los festivales así como de introducir la educación artística eran los profesores de educación física, que como menciona Varea (2006) este puede ser un dato explicativo de la situación actual de la enseñanza de las artes en las escuelas.

Vasconcelos tenía claro que la educación artística se debía difundir y promover por todo el país, y que no solo quedara en la ciudad y por ello, surgen las Misiones Culturales en 1923, una de cuyas funciones, era capacitar a los maestros rurales en la alfabetización, salud, protección ante la ley y conocimientos de talleres básicos útiles a la comunidad, con la finalidad de que se aplicara el proyecto educativo propuesto por Vasconcelos.

Por consiguiente los maestros *misioneros* por medio de la enseñanza de las tradiciones artísticas, eran los encargados de favorecer el desarrollo integral y armónico del alumno. En palabras de Varea (2006) esta relación “maestro-misionero-comunidad logró contactar grupos de artistas locales, conocer un

material abundante en expresiones artísticas con gran riqueza estética y difundirlo, básicamente, en las escuelas primarias de las ciudades del país” (p.17) de esta forma se logra que, a través de varios años, el papel de los maestros misioneros tome más importancia y consiga que se unan a ellos los maestros de artes plásticas, actividades recreativas y música, reuniendo material de danzas regionales así como música tradicional, dándolos a conocer en diferentes regiones, mediante el intercambio intercultural.

Gracias a las Misiones Culturales, se logran resultados favorables, puesto que se consigue reunir la cultura indígena con la mestiza, quitando todo alejamiento existente entre ellas, mostrándonos un país diferente y dejando claro que con dedicación y pasión, grandes cosas se pueden lograr.

Sin embargo llega el gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) que con otras ideas hace de las Misiones Culturales un proyecto oficialista, logrando que este gran avance se desboronara, esto debido a que durante su mandato, la educación dio un gran giro, pues su objetivo, más que instruir al pueblo se centraba en enseñar a trabajar, basándose en un aprendizaje práctico y productivo, lo que provocó que los maestros misioneros actuaran también ellos como principiantes puesto que no poseían todos los conocimientos acerca de la agricultura y la vida de campo, lo que llevó a las Misiones Culturales a un declive, sin embargo, no todo lo hecho por Vasconcelos se pierde, pues con José Manuel Puig Cassaurang al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el interés por seguir enseñando artes, se fortalece, tal como Moisés Sáenz un pedagogo y subsecretario de la SEP quien transmite el pensamiento de John Dewey y que gracias a eso, se comienza a trabajar por proyectos lo redimensiona y le da una mayor atención.

Sin duda, el impulso del nacionalismo provocó una gran influencia en las creaciones artísticas, causando que gran parte del país se involucrara en ellas, y por consiguiente, se diera un crecimiento en actividades musicales y de arte plástico, en enseñanza infantil, en instituciones públicas y privadas.

Sin embargo, en 1931, todo esto se ve afectado pues el apoyo gubernamental ya no es constante, gracias al recorte de presupuesto en escuelas primarias y secundarias, quitan a los profesores especializados en educación artística, reubicando a esos docentes a la Sección de Música Escolar, que después se convertiría en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Una creación importante fue el Sistema Nacional de Educación e Investigación Artística, que hasta la fecha sigue como subdirección y que se ocupa de normalizar a las escuelas así como de controlar la fundación de cursos artísticos en ellas.

Los avances más significativos en materia de educación artística se dan en el año de 1928 a 1934, pues se abren, centros de cultura, academias y talleres, además de que se crean también licenciaturas relacionadas a las artes como lo son arquitectura, diseño, fotografía, música, esto no sólo en nivel superior, sino también en medio superior. No obstante, por la falta de presupuesto, recursos humanos, infra estructura o cuestiones políticas y además la falta de coordinación entre el INBA y la SEP muchos de los objetivos no pudieron llevarse a cabo.

En el año de 1946 se da una creación importante, en materia de educación artística, siendo el Miguel Alemán Valdés quien crea por Decreto Presidencial el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que hasta hoy en día se ha encargado de salvaguardar y propagar el patrimonio artístico, así como estimular y promover la creación de las artes y desarrollar la educación y la investigación artística.

También, durante el mismo año, se crea la Escuela Nacional de Arte Teatral, cuya creación se le atribuye a un grupo de poetas interesados por el arte teatral, entre los que figuran Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, quienes habrían fundado el teatro Ulises, dentro del cual figuraba la actriz Clementina Otero, y que gracias a su interés por investigar sobre la formación actoral en Estados Unidos, se construye un plan de estudios más estructurados, para así en 1946 es inaugurada la Escuela de Arte Teatral, cuyos comienzos académicos se dan en los pasillos y

camerinos del costado poniente del Palacio de Bellas Artes. En 1955 se traslada a la Unidad Artística y Cultural del Bosque en Chapultepec en la ciudad de México.

Ya durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependiente a la Secretaría de Educación Pública, se crea para la administración nacional de las artes. Entre las actividades del instituto debía desarrollar, se encontraban, inducir e investigación en las artes plásticas, música, arquitectura, danza, arte dramático, así como la profesionalización de la educación artística en los espacios educativos, desde la educación primaria hasta la escuela profesional, pero también se encargó de planificar tanto políticas como tareas a cargo del Consejo Técnico Pedagógico, además de que tenía la responsabilidad de incluir personal preparado.

Un suceso importante ocurre cuando, el país se encuentra en un total estado de debilidad, en cuanto a salud, infraestructura y educación, logrando que un grupo de hombres se reunieran para buscar solución a dichas problemáticas. Este grupo de hombres siendo de diferentes disciplinas, se reúnen en torno al pianista Tomás León con la finalidad de discutir sobre varios temas de la vida nacional, pero de manera muy particular sobre el arte y la música.

Melesio Morales expresa su deseo de llevar a la escena su ópera *Ildegonda*, *Amibale Bianchi*, en ese entonces empresario de ópera en México, no dejaba presentarla en su compañía, es por ello que el grupo reunido, toma dicha ópera como su bandera de lucha. El grupo llega y obstruye una función de *Baile de Máscaras* de Verdi, consiguiendo así apoyo del público, y haciendo que Bianchi programar la obra de Morales. Es así como este grupo se conforma en una asociación formal buscando el reconocimiento de la profesión musical, esto por medio de un la construcción de un Conservatorio.

El 14 de enero de 1866 se forma la Sociedad Filarmónica Mexicana, que entre sus funciones se encontraba la fundar el Conservatorio, para que finalmente el 1° de julio de 1866 se abriera el Conservatorio Nacional de Música, en una casa que había sido sede de la academia de música del padre Agustín Caballero. Cabe

mencionar que el Conservatorio, fue la primera escuela profesional en la que se aceptaba a las mujeres para que pudieran obtener un título profesional.

Es hasta fines de los años sesenta principios de los setentas, del siglo pasado en México cuando tanto universidades, institutos, y casas de cultura se unen con la intención de que se reafirme la educación artística como una realidad educativa.

La Escuela Nacional de Música se funda a partir de que comienza la lucha por la autonomía de la Universidad; así, en octubre de 1929, surge ante la necesidad de formar músicos preparados, con el objetivo de que ejerzan el título como nueva facultad de música.

En el año de 1968 se da un importante cambio en educación artística, siendo la Escuela Nacional de Artes Plásticas la precursora de la modificación curricular, se crean, a nivel licenciatura, las carreras de pintura, escultura, grabado y dibujo publicitario, este último transformado en 1973 a Licenciatura en Diseño Gráfico. La creación de estas licenciaturas tenía como principal objetivo la profesionalización en estas áreas, además de que también busca preparar a las personas para tener mejor calidad de la enseñanza artística. Cabe mencionar que durante esta época, estas medidas sólo se hacen presentes en la Ciudad de México, en la cual se hallan las escuelas profesionales, mientras que en general, en el otro estado de México solo se quedan en escrito.

En 1977 se crea la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en 1978 ésta se integra al Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza (SNEPD). El SNEPD actúo con tres escuelas: la Escuela Nacional de Danza Clásica, la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y la Escuela Nacional de Danza Folklórica, dichas instituciones compartían instalaciones así como una estructura administrativa.

En 1994, gracias a la Reforma Educativa y con apoyo de discusiones abiertas a todo el gremio de la danza, las Escuelas de Danza Clásica y de Danza Contemporánea reafirman su objetivo de formar bailarines y reestructuran sus

planes de estudio para plantear las licenciaturas en docencia de la danza clásica y coreografía. Con esto se dieron otros cambios; las Escuelas de Danza Clásica y de Danza Contemporánea, se integrarse en una, que en la actualidad es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) que permanecen en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

Durante la gestión de Jesús Reyes Heróles como Secretario de Educación Pública (1982-1985), se hace una propuesta importante pero ahora sí a nivel nacional: la Revolución Educativa, cuyo propósito era la descentralización, con la finalidad de mejorar la oferta, así como la relaciones entre autoridades educativas, gobierno federal y sindicatos. Poco después con la muerte de Reyes Heróles esas enmiendas educativas se ven detenidas más no el estudio del diagnóstico sobre las condiciones de la educación artística en México, elaborado por él.

Coincido con Tañes (2004) en que los problemas de la educación artística en México, se deben a la “enorme limitante en cuestiones de capacitación, pero, sobre todo en la poca oferta de educación artística” (p.65) sumándole que además hay muy poco acercamiento de los niños con el arte y esto gracias a que pasando la educación preescolar, no se sigue fomentando la libre expresión ni la imaginación.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en la Dirección del INBA, Rafael Tovar y de Teresa, se da una importante discusión entre académicos, funcionarios e invitados, que lleva a tomar decisiones relevantes con la finalidad de ajustar los planes y programas de educación artística a nivel nacional, un ejemplo claro de esto fue la creación en 1994 del Centro Nacional de las Artes (CENART), que se creó con el objetivo de contar con un espacio innovador y moderno, así como equipos y materiales para la enseñanza y difusión de las diferentes disciplinas artísticas.

En esta misma época se crea también la Subdirección del Sistema Nacional de Creadores. Nuevamente vemos que esto no llega a nivel nacional y solo se queda en la Ciudad de México.

Tañes dice que “el diagnóstico, después de pocos años de planes consistentes: la educación artística en el país es marginal en el nivel básico; a nivel de educación secundaria es relativamente más alto, pero desproporcionado con respecto al número de horas y de materias en los currículos en general” (p.66) como ya se ha mencionado a diferencia de otros países, en México son pocas las horas que se dedican a la enseñanza de las artes, y en las horas dedicadas a ellos no hay un buen acercamiento puesto que sólo se le ve como un pasatiempo o entretenimiento y nada más.

De acuerdo con Tañes varios son los problemas que han afectado a la educación artística; la falta de importancia a la creatividad y a la investigación, y el ensalzamiento de las técnicas por encima del arte, así como el alejamiento de los artistas gracias a los salarios bajos, la creencia de que el arte es inmoral, inservible y además está muy por debajo de otros tipos de trabajo, teniendo una mala idea de que del arte no se puede vivir, haciendo visible los intereses por lo que se guía en ocasiones la educación.

Mucho se ha hablado ya de los beneficios del arte para el desarrollo humano, pero nunca estaría de más decir que la educación artística ayuda a adquirir elementos culturales, crea un desarrollo armónico en el alumno, además de que garantiza un mejor desenvolvimiento y participación en la sociedad.

Tañes dice que la educación artística “busca estimular las capacidades para la apreciación y expresión de las manifestaciones artísticas, logrando que el alumno disfrute, aprecie y preserve las manifestaciones del arte y la naturaleza; pero sobre todo, tener la capacidad de expresarse a través de diferentes lenguajes artísticos”. (p.67) es triste ver que a la educación sólo se le vea como un fin para la producción y de ahí la poca importancia para con la educación artística dentro del currículo escolar.

3.2 Arte y educación integral

Ante la situación que se vive hoy en día no sólo en México sino en todo el Mundo, urge un cambio en la educación. Necesitamos una educación que le importe el ser

humano por completo, que se interese por cada una de sus cualidades y capacidades

¿Por qué el arte es importante para la educación integral? Es sin duda una interesante pregunta, Fernández A. (S/a) dice que gracias a las investigaciones y a la ciencia, se ha llegado a concebir al arte como parte esencial de la formación integral del ser humano, puesto que, ayuda a la socialización, el aprendizaje y la creatividad (p88) para comprender mejor, la importancia de las artes para la educación integral, es necesario tener que claro a qué nos referimos cuando hablamos de educación integral.

La educación integral busca desarrollar no sólo la inteligencia intelectual y la ética-moral, sino que además, se preocupa por la inteligencia emocional, un aspecto que sin duda hoy en día esta fuera o aislada en los salones de clases, aun sabiendo que ésta es un factor decisivo en la adquisición de aprendizajes

La educación integral busca fortalecer la identidad de todo individuo, llevando al ser sujeto a ser portador de una personalidad responsable, con carácter crítico y participativo, pero también creativo y solidario, llevándolo a tener una mejor relación con su entorno, es decir haciéndolo consiente de todo lo que vive día a día así como formando su identidad cultural.

De acuerdo con Ruiz (s/a) en la formación integral el aprendizaje profesional, no sólo se debe enfocar en las técnicas y conocimientos específicos, también es necesario la adquisición de valores, la conformación de actitudes y comportamientos que ayuden a que el ser humano mejore las condiciones sociales, y crezca de manera personal y para beneficio de la sociedad, es decir que ésta, busca no solo un desarrollo profesional, sino también humano.

Pues bien, podemos comprender que la educación integral es aquel proceso, donde se desarrollan todas las capacidades del ser humano, mediante el conjunto de valores, sentimientos y emociones, sin dejar de lado la integridad física del ser humano y además, sin dejar de lado también la parte cognitiva, pensando siempre en la vida social y artística.

En Palabras de Calderón I. (2003) la formación integral “son los mecanismos que le permiten al alumno el desarrollo de todas sus dimensiones”, Calderón menciona y describe las dimensiones de la siguiente forma:

- I. **Antropológica:** desarrolla las características naturales del educando: singularidad, originalidad, creatividad, autonomía, libertad de posición, elección y decisión responsable, apertura (relación con los demás) trascendencia(relación con Dios, con el mundo y consigo mismo)
- II. **Axiológica:** definiendo los principios y valores humanos, cristianos y sociales que deben orientar la formación individual y social del educando.
- III. **Ético-moral:** creando los espacios, programas y proyectos para educar las actitudes y comportamientos en búsqueda de una cultura ciudadana dentro de unos mínimos de convivencia social.
- IV. **Formativa:** diseñando los proyectos transversales para el desarrollo de las dimensiones espiritual, intelectual, socio-afectiva psicomotriz y comunicativa que le permita a los educados desarrollar su ser, su pensar, su quehacer y su forma de expresar, quienes son, que piensan y saben que sienten y que saben hacer (Calderón, 2003, p. 19)

Es por ello que el arte es importante para una formación integral, ya que es un elemento para que el ser humano desarrolle todas y cada una de las dimensiones, provocando un crecimiento personal, cultural y social.

Si bien el arte no es la solución a todos los problemas que nos acechan en la actualidad, puede ser una vía a la mejora de la educación, y un camino al cambio, ya que de acuerdo con Calderón, el arte nos lleva a reflexionar, analizar, a expresar a la creatividad, acercándonos a la realidad, “porque a pesar de parecer contradictoria la referencia a una relación entre lo real y lo imaginativo-creativo, no existe tal contradicción, toda vez que la expresión que le alumno canaliza a través de las disciplinas artísticas es tan solo el reflejo de su percepción de la realidad” (p.26) dejándonos claro que la parte imaginativa-creativa del ser humano no es otra cosa que la realidad, vista de otra forma. El arte para la educación ayuda a pensar, hacer, sentir, expresar a crecer.

En México, en la actualidad y con el nuevo modelo educativo, para la educación obligatoria ,introducido por Enrique Peña Nieto, cuyo principal objetivo son que tanto niños como jóvenes desarrollen su potencial para el éxito, basándose en la educación para la libertad y la creatividad, con la finalidad de que los alumnos dejen de memorizar y comiencen a razonar, a pensar por sí mismos y a tener mayor resolución de problemas, a lo cual le nombran aprender a aprender, llevando a una educación integral.

Dicho modelo educativo se deriva de la reforma educativa puesta en marcha en el año 2012. Dentro de este modelo educativo ya se habla de una educación artística un tanto más profunda, insertándola dentro del currículo desde preescolar hasta educación media superior.

Este modelo educativo ya marca estas habilidades que deberán tener los niños al salir de cada nivel educativo, entre las que destacan:

- ▶ Desarrollo de la creatividad y la imaginación
- ▶ Expresión mediante algún arte
- ▶ Exploración y experimentación de las manifestaciones artísticas
- ▶ Análisis y apreciación de las diversas manifestaciones artísticas
- ▶ Apreciación de las diversas artes artísticas

Además otro aspecto interesante que se marca dentro del nuevo modelo educativo es que se habla de una educación socioemocional, dejando claro que este es sin duda un punto clave para el aprendizaje.

Pero ¿qué pasa con las artes en este modelo educativo? La educación artística en el nuevo modelo educativo se encuentra dentro del área de desarrollo personal y social que según la Secretaria de educación Pública (SEP), esta área contribuye a la formación integral, dentro de esta área también se encuentran los aprendizajes motrices y socioemocionales, las cuales se cursan en toda la educación básica e decir desde preescolar hasta secundaria, centrándose en el desarrollo personal.

La SEP considera que por medio del arte, “los estudiantes aprenden otra forma de comunicarse, a expresarse de manera original, única e internacional mediante el uso del cuerpo, los movimientos, el espacio, el espacio los sonidos, las formas y el color; y desarrollan un pensamiento artístico que les permite integrar la sensibilidad estética con otras habilidades complejas de pensamiento”.(p.461) además de que consideran que las artes son lenguajes estéticos que ayudan a ver el y comprender el mundo de una manera distinta, haciendo visibles aquellas cosas que a veces nos es complicado percibir como los son: pensamientos, emociones, sentimientos, ideas etc.

En educación básica se piensa en el arte desde todas sus vertientes; las bellas artes, artes populares, indígenas, clásicas, emergentes, tradicionales y contemporáneas, todo esto con la finalidad de que los alumnos conozcan y reconozcan la diversidad cultural no solo de nuestro país, sino también del mundo.

Desde el punto de vista de la SEP, gracias al espacio curricular que se le dedicará a las artes, los alumnos aprenderán los procesos de creación y apreciación de las artes, desarrollando un pensamiento artístico e integrando la sensibilidad estética, llevando al estudiante a tener juicios informados a la hora de hablar de las artes, además de que serán capaces de defender sus derechos culturales y se fortalecerá su identidad personal.

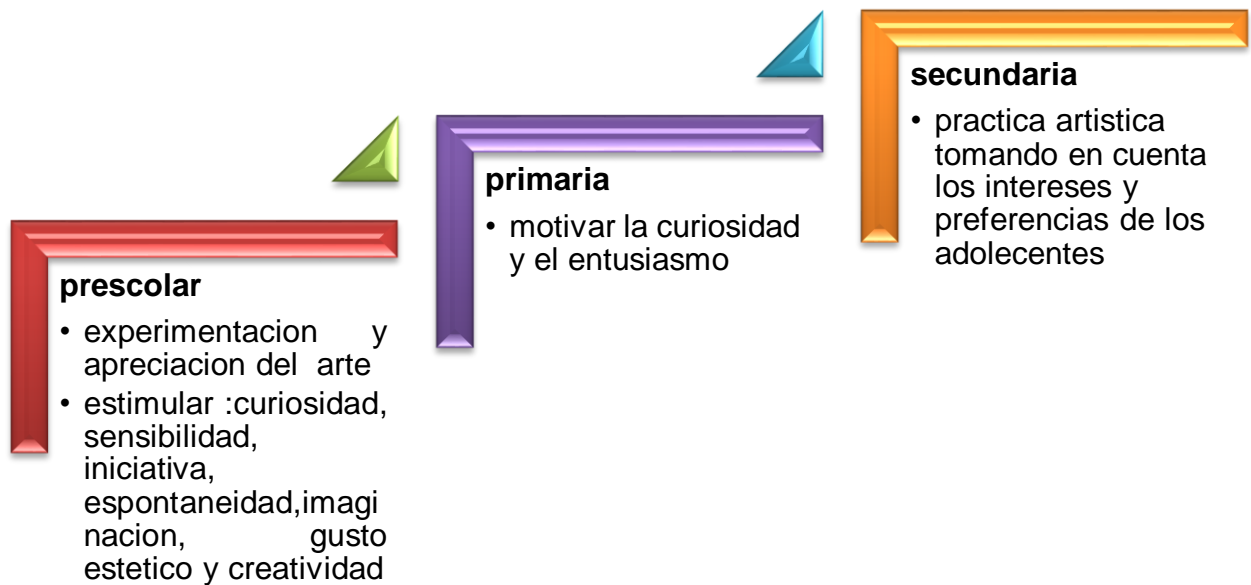
Sin duda se piensa también en las artes desde otra perspectiva, afirmando que pueden ser un factor para importante que ayuda a:

- Adaptación al cambio
- Manejo de la incertidumbre
- Exploración de lo incierto
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Respeto
- Convivencia armónica

➤ Exploración del mundo interior

Además de que las artes permiten tener relación con otros campos de conocimiento, lo cual permite que éstas puedan ser un apoyo para temas y contenidos de las demás asignaturas.

De manera un tanto más específica se hablará de los aprendizajes esperados en la educación artística en educación básica, en cada nivel educativo:

Cabe mencionar que las horas destinadas al arte en educación básica siguen siendo insuficientes, en el nivel preescolar no menciona las horas, mientras que para primaria sólo se habla de 1 hora a la semana, sugiriendo que en 1° y 2° se trabaje sólo música y danza, 3° y 4° solo artes visuales, mientras que para 5° y 6° teatro, y no se habla de los profesores que estarán encargados de dichas materias, lo que lleva a pensar que serán los mismos profesores que están frente a grupo los encargados de impartirlas.

En educación secundaria, se habla de que las horas destinadas a las artes serán de 3 horas a la semana y ya se habla de profesores con experiencia en alguna de las artes, haciendo énfasis en que la escuela decidirá la disciplina que se impartirá puesto que lo hará de acuerdo con las fortalezas profesionales de sus docentes.

Con respecto a las escuelas de educación artística, es importante mencionar que el espacio que éstas dedican para pensar en la enseñanza de los niños es muy corto, pues la mayoría sólo toma en cuenta la educación media superior y superior, basándose únicamente licenciaturas y maestrías, y haciendo esfuerzos por crear únicamente cursos o talleres de arte para niños.

En el CENART (Centro Nacional de las Artes), a pesar de tener una amplia oferta educativa únicamente una de sus instituciones cuenta con oferta educativa para educación básica, esta institución es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Esta escuela únicamente imparte 5° y 6° grado de educación primaria, con la finalidad de fortalecer la formación dancística, además de desarrollar habilidades comunicativas, intelectuales y sociales, buscando una educación integral.

La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea cuenta con un reconocimiento y validez oficial para primaria y secundaria por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Entre las ventajas que esta institución tiene, es que plantea acciones para atender y prevenir el rezago escolar, además de que la primaria y la secundaria se encuentran dentro de las instalaciones de la escuela, por lo cual supongo, que hay un mayor acercamiento de los niños con el arte, en cuanto a presentaciones y eventos artísticos.

Otra institución que también se enfoca en una educación artística para niños es la Escuela de Iniciación Artística Núm. 4 del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), esta escuela busca desarrollar las habilidades y actitudes en alguna de las disciplinas artísticas artes plásticas, música, teatro y danza clásica, contemporánea o folklórica. Esta institución agrupa las categorías por edad, infantil, juvenil y adulto.

El periodo de duración es de 3 años y los estudios no tienen continuidad por lo que los estudios tienen carácter terminal, la oferta educativa para niños se conforma de la siguiente forma:

DISCIPLINA ARTÍSTICA	EDAD	TURNO
Iniciación Artística en Danza Clásica	8 a 11 años	vespertino
Iniciación Artística en Danza Contemporánea	8 a 11 años 6 meses	vespertino
Iniciación Artística en Danza Folklórica	8 a 11 años	vespertino
Iniciación Artística en Música	8 a 11 años 6 meses	Vespertino

Sin duda esta institución cuenta con más oferta educativa, para que el niño elija la disciplina artística que más le guste.

Otra institución también enfocada e interesada en la educación artística para niños es Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza del centro Cultural Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Ciudad de México. Esta escuela se enfoca en niños 6 y 7 años de edad que quieran cursar educación musical y dancística en nivel inicial con una duración de 8 años.

La Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Cuenta con dos turnos: matutino y vespertino.

Esta institución proporciona al alumno las bases prácticas pero además también las teóricas, además de que se desarrolla la sensibilidad que le permitirán al alumno desarrollarse de manera integral en el ámbito musical y dancístico.

Sus clases se agrupan de la siguiente manera:

Turno matutino	Turno vespertino
Música clásica y música y danza tradicional mexicana	Música clásica y música y danza tradicional mexicana
<p data-bbox="237 363 794 615">Instrumentos: Arpa, guitarra, percusiones, trompeta, piano, violín, violonchelo, Arpa tradicional, guitarrón, huapanguera, jaranas, marimba, requinto y vihuela.</p> <p data-bbox="237 636 794 993">Se imparten también diversas materias de apoyo como: Apreciación Musical, Conjuntos Corales, Conjuntos Instrumentales, Expresión Corporal, Solfeo, Organología, Sensibilización a la Música y a la Danza, y Danza Tradicional Mexicana</p>	<p data-bbox="837 363 1395 667">Instrumentos: Arpa, clarinete, flauta dulce, flauta transversa, guitarra, oboe, percusiones, trompeta, piano, viola, violín, violonchelo, Arpa tradicional, guitarrón, huapanguera, jaranas, marimba, requinto y vihuela.</p> <p data-bbox="837 688 1395 1045">Se imparten también diversas materias de apoyo como: Apreciación Musical, Conjuntos Corales, Conjuntos Instrumentales, Expresión Corporal, Solfeo, Organología, Sensibilización a la Música y a la Danza, y Danza Tradicional Mexicana.</p>

Como se puede observar, es pobre la oferta educativa que se ofrece en las escuelas profesionales de arte para niños, la mayoría se enfoca a nivel medio superior y superior. Hace falta que la educación en artes se trabaje desde la infancia, ya que como se ha mencionado, el arte desarrolla cada una de las capacidades del ser humano.

Capitulo IV La pintura y el desarrollo de la sensibilidad estética

Todos los seres humanos nacemos con una necesidad de conocer y relacionarnos con nuestro mundo sensible; sin embargo, con el paso del tiempo y debido a la poca importancia que le dan a los sentidos en la educación, vamos perdiendo sensibilidad de todo cuanto hay en nuestro entorno. Y así nos vamos perdiendo de grandes riquezas que nuestro mundo nos da, el dulce sonido de las gotas de la lluvia, el canto de un pájaro o el soplo del viento.

Nos perdemos de las maravillas del arte, de la posibilidad de vivir experiencias estéticas que enriquezcan nuestra vida y cambien nuestra percepción del mundo.

No permitamos que esto siga pasando y hagamos al niño participe de estas maravillas, démosle pinturas y lienzo para que ellos se expresen, para que sea libre y puedan contribuir un poco a la mejora de la situación que se vive actualmente en nuestro país, y ¿por qué no?, en nuestro mundo.

4.1 Educación sensorial

El cuerpo humano es una caja de sorpresas que pocas veces logramos admirar en su plenitud, puesto que no estamos conscientes del importante trabajo que realiza cada parte de nuestro cuerpo. Siendo las cosas así podemos pensar que los sentidos han quedado aislados de nosotros, pues constantemente vemos pero no miramos, oímos pero no escuchamos, tocamos pero no sentimos, probamos pero no saboreamos, olfateamos pero no lo disfrutamos.

Los sentidos son parte fundamental en la vida de todo ser humano, desde el momento del nacimiento, en donde la relación del bebé con su entorno así como con su madre, será mediante los sentidos, los sentidos que juegan un papel más importante en esa etapa son el tacto y el olfato, pues por ejemplo, él bebé siente cuando su mamá está cerca. De acuerdo con Soler (1992) “por los sentidos penetramos el mundo o, lo que es igual, se nos hace transparente o inteligible” (p.21) de ahí la importancia de desarrollarlos desde una edad temprana, pues

gracias a ellos somos capaces de adaptarnos al medio, estos nos muestran nuestro mundo.

Para el niño que apenas se está adaptando, el mundo se muestra como algo misterioso, que con el paso del tiempo irá dando significado, esto gracias a sus órganos sensoriales. Eisner (2004) considera que “para los niños pequeños, el mundo sensorial es una fuente de satisfacción y la imaginación es una fuente de placer basado en la exploración”. (p.21)

Arnheim (1986) dice que “nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos” (p.15) y define lo cognitivo como “todas las operaciones mentales implicadas en la recepción, almacenaje y procesamiento de la información: percepción sensorial, memoria, pensamiento, aprendizaje” (p27) dejando claro que los sentidos son parte importante para el desarrollo del ser humano.

Sin duda la educación sensorial desempeña un papel importante en el desarrollo del ser humano pues de acuerdo con Soler (1992) su finalidad es:

“permitir que el niño se vaya acostumbrando a superar el plano de las apariencias y de las experiencias inmediatas hasta ir penetrando más a fondo en la naturaleza de las cosas, por medio de un proceso de análisis que acabe con falsas analogías y le lleve a dar el paso que media entre lo sensible y el entendimiento” (p.18)

Es decir, que los sentidos son esa mediación entre el mundo y el ser humano, pues nos proporcionan un equilibrio con nuestro mundo, de acuerdo con Soler (1992) son los sentidos los encargados de ponernos “en contacto inmediato con la realidad y son la raíz de todo conocimiento. La sensibilidad se articula en los sentidos y éstos nos descubren y manifiestan aspectos de mundo” (p.21) de ahí la importancia de que se desarrollen a lo largo de nuestras vidas, pues a pesar de que se activan con el nacimiento, generalmente, se hace de manera sucesiva y no inmediata, por ello es de suma importancia que se ejerciten desde temprana edad y se prolongue a lo largo de toda nuestra vida adulta. Ya una vez desarrollados los

sentidos, siempre estarán atentos y preparados para enfrentar las diversas situaciones de la vida.

Para que algo que vivimos deje huella, es necesario que esté sostenido por el anhelo, aunque los sentidos estén unidos al sentir, no nos garantizara que aquello que vivimos con los sentidos lo recordemos por siempre, pues según Soler para que un sentir perdure, es necesita del anhelo y del interés, ya que

“el anhelo nos lleva a sentir y el interés lo enfoca y lo mantiene, lo hace persistir en una cosa, ya que nuestros sentidos no pueden ser arrastrados por todo al mismo tiempo. El interés centra el sentir, reduce su campo, es verdad, pero intensifica sus efectos y hace que de todo lo que nos rodea algo se haga imperante, hasta el punto de que se apodere de nosotros dejándonos ausentes de lo que no sentimos.”(p.22)

Ver caer la lluvia, escuchar el sonido de las gotas al desplomarse en el suelo, sentir la brisa rosando nuestro cuerpo y percibir el olor a humedad, es una situación tan cotidiana que si perdemos el interés y el anhelo, al poco tiempo no lo recordaremos; sin embargo, si hiciésemos de estas situaciones algo único y maravilloso, tal vez aprenderíamos a valorar y cuidar de nuestro mundo, nos admiraríamos cada vez que lloviese, aunque fuera la quinta lluvia de la semana, sería un escenario totalmente distinto al anterior.

Hay recuerdos que llegan a la mente al percibir un olor, al degustar un sabor, al escuchar una melodía, (no necesariamente tiene que ser un agradable recuerdo) de lo que si podemos estar seguros que ese recuerdo lo captamos gracias a nuestros sentidos, por ejemplo el olor a plástico, nos puede remitir a nuestra infancia, donde mamá forraba los libros y cuadernos al inicio de un ciclo escolar, o una canción que recuerda el camino que recorría de casa a la secundaria, o muy recientemente la alerta sísmica que llena de pánico, temor y tristeza, al pensar en el terremoto del 19 de septiembre del año 2017. Pueden ser recuerdos tristes, felices, desconcertantes, de temor, pero algo seguro es que están presentes porque los vivimos pero además los sentimos por el gran impacto que tuvieron.

Habría que decir también que no es suficiente aun cuando los sentidos están despiertos y alerta, también es necesario educar para que los sentidos sean sensibles a la belleza, que aprendamos a escuchar, a observar, a degustar, a sentir, olfatear, que llevemos los sentidos a lo más profundo de nuestro ser, es necesario impulsar el espíritu de observación, con la finalidad de enriquecimiento tanto cognitivo como emocional.

Soler afirma que: “la vida de relación con el mundo que rodea al niño se inicia a través de los sentidos y por las sensaciones comienza su mente a construir sus propias ideas [además también menciona que] la actividad mental se inicia con las sensaciones, y a partir de ellas se van generando las ideas y el lenguaje conforme a un mecanismo de combinaciones sensoriales que se van complicando a medida que aumentan las representaciones.” (Soler, 1992, p.30) .Lo cual da cuenta de la importancia que tienen los sentidos para nuestro desarrollo tanto intelectual como emocional, así como la relación de nosotros con el mundo.

Si bien es necesario que los niños aprendan y para ello se necesita de los sentidos, ya que mediante esta somos capaces de captar la realidad “para que exista aprendizaje hay que percibir con los sentidos. La base del conocimiento, pues, está en la realidad sensible” (Soler, 1992, p. 31) de manera que cuando conocemos algo no es mediante palabras, más bien es necesario entrar en contacto con ese algo para poder tener conocimiento de él, por ejemplo cuando un niño es pequeño y se le habla de un globo sin que esté presente el objeto y posteriormente, le pides te pase el globo, no sabrá de que le hablas, sin embargo, si lo dejas que este en contacto con él, cuando escuche la palabra globo sabrá lo que es un globo.

Si queremos un niño capaz de observar de explorar, de analizar, pero además que tenga curiosidad por todo lo que desconoce es necesario, educar sus sentidos para que pueda apropiarse del mundo que lo rodea, tal y como lo dice Soler: “partir de las realidades sensibles, abrir primero los ojos y los sentidos al mundo antes de enseñar su signo, su nombre; hacer que el hombre se enriquezca por la apertura de su ser, por el contacto con las cosas y no por el acervo de las

palabras que no aumentarán en nada su capacidad cognoscitiva” (p 31-32) dejando que claro que la educación no es solo un cúmulo de información, sino una exploración de toda ella, un entrar en contacto con nuestra realidad y comprenderla, pero además, nos llevan a estar conscientes de quienes somos, es decir nos llevan a comprender nuestra propia existencia.

Es importante recalcar que son parte importante para despertar nuestro interés por investigar, que hay más allá de lo que siento, de lo que toco, de lo que escucho, de lo que huelo, de lo que saboreo y de lo que veo, pues cuántas veces un mal olor nos ha llevado a buscar y descubrir que hay comida echada a perder en el refrigerador, o cuando “sentimos” la silueta de una persona a acercarnos más y seguirla para finalmente descubrir que no era mi amigo(a) que tenía tanto tiempo sin ver pero que gracias a que indagué y me acerqué, lo descubrí.

Soler considera que en el ser humano “La percepción sensorial va encaminada al enriquecimiento y desarrollo de su propia personalidad, a la formación de juicios de valor y de su sentido crítico propio, del que se van a beneficiar todos sus actos expresivos y creativos y va a ser, en suma, posibilitadora del aprendizaje” (p.55) y para que esto suceda es necesario que todos los sentidos se desarrollen de igual manera, sin darle mayor importancia sólo a uno, es decir que debe existir un equilibrio entre todos.

No obstante lo anterior, es necesario dejar claro que la educación sensorial no pretende que el niño vea, escuche, sienta, (etc.) de manera fiel y sin perder ningún detalle, las imágenes que el mundo le muestra, sino como lo dice Soler que este sea capaz de:

“percibir, discernir, interpretar, juzgar, descubrir el origen y disfrutar de las sensaciones recibidas que van a ser fuente de conocimiento y de relación con el mundo exterior y de que consiga que este sentir se dé desde el amor a todo lo creado, para gozarlo y recrearlo y no para destruirlo.” (p.59)

Cabe mencionar que el objetivo de hablar de los sentidos es para dejar claro que éstos juegan un papel sumamente importante a la hora de hablar de la educación

artística y más aún, cuando se pretende que en la educación se comience en los primeros años de vida del niño, pues de acuerdo con Soler cada sentido tiene su propio campo. En el caso de la pintura, están en juego varios sentidos; la vista, a la hora de observarla, mirarla o apreciarla; sin embargo, a la hora de crear, se pone en juego también el tacto y en ocasiones, hasta el olfato que nos hará distinguir entre los diversos tipos de materiales que se utilizan. En otras palabras no se puede crear ni apreciar arte, sin los sentidos.

Dice Soler que deberíamos de ver a la educación estética como parte de la educación ya que de manera textual dice que “no se puede hablar de perfeccionamiento humano si no se tiene en cuenta valores estéticos.”(p.63), dejando claro que la educación también debe estar encauzada a integrar el gusto y la belleza.

La contemplación se puede considerar como un detonante o mejor dicho, como principio de la educación estética, ya que es la encargada de que seamos capaces de admirar una obra de arte, desatando nuestra sensibilidad a los valores, siento que ésta es también la que provoca las sensaciones en nosotros llevándonos al inicio de lo que es el arte.

Cuando un niño aprende a apreciar su entorno, posteriormente, también podrá contar con mejores elementos para apreciar las obras de arte, y con ello su sensibilidad se irá afinando y se aumentarán los goces, dando como resultado, que lo que antes pasaba desapercibido ahora ya nos es visible, ahora ya lo reconocemos y lo hacemos nuestro.

De ser así cualquier profesión u oficio, será ejercida de diferente manera, el mundo se mostraría distinto, un abogado distinguiría lo justo de lo injusto, sin importar el dinero que haya de por medio, un profesor sería capaz de saber cuándo un estado de ánimo está afectando el desempeño del alumno, así como un albañil podrá distinguir cuándo una obra no es lo suficientemente segura para que la habite una familia. Algo semejante ocurrirá con nuestras actitudes y relaciones con los demás, seríamos respetuosos ante los pensamientos de los

demás, puesto que estaríamos seguros de lo somos y pensamos, y es que tal vez todo esto suene como a uno cuento o un sueño, que no se puede alcanzar, pero no es así, es algo que puede llegar a suceder si integramos el arte a lo largo de toda nuestra vida, si educamos nuestros sentidos, si se integra la educación estética, si dejamos que el niño entre en contacto con la pintura.

Los sentidos hacen que los niños expresen sus emociones y sentimientos, así como su forma de ver el mundo, Soler dice que “Todo el mundo de fantasía e irracionalismo que caracteriza a la infancia favorece concepciones artísticas llenas de primitivismo.” Entonces bien se puede hacer notar que si dejamos al niño volar su imaginación, por ende sus obras de arte pueden llegar a ser lo más puras posibles, lo más sinceras.

La pintura es una de las primeras manifestaciones artísticas con las que el niño podrá expresarse comenzando con los garabatos, posteriormente el dibujo, para terminar siendo capaz de realizar una pintura, con mezcla de materiales y colores.

Los colores forman un papel importante en cuanto al estado de ánimo o emociones que puede tener el niño, pues de acuerdo con Soler “los niños tienen claras sus preferencias y encauzan sus gustos hacia los tonos claros y vivos, así como por los contrastes, y rechazan los pálidos y oscuros.” (p.73) también asegura que cuando un niño pinta “utiliza el naranja con cierta alegría y lo hace coincidir con su entusiasmo; el negro lo asocia con el miedo y es el color que utiliza para personajes negativos [...] el amarillo lo usa como símbolo de luminosidad [...] tal vez sea el azul el color que asocie con lo espiritual” (p.74) sin duda, es sorprendente que el niño con sólo tomar el pincel y dibujar nos hable de lo que siente, de lo que piensa, de lo que le agrada o desagrada, a lo que le teme, pero también es importante analizar ¿qué colores hemos hecho que estén presentes en la vida del niño? Soler expresa algo acerca tan cierto y donde nos queda la tarea de analizar y emitir nuestra propia opinión “¡Qué distantes del gusto de los niños los tradicionales colores de los uniformes de los colegios!”(p.73)

Habría que mencionar, además que dentro de la pintura está en juego uno de nuestros sentidos más importantes, la vista, ya que gracias a este somos capaces de admirar al mundo, de marcarnos límites y más aún en la época en que vivimos inundado de medios visuales, otro aspecto importantes es que “ por la vista nos llega la palabra escrita y por ende gran parte de la cultura[...] y es el sentido más sensible a la belleza que proviene del mundo exterior”(Soler,1992:p.75). Es por ello que desde pequeños debemos enseñar al niño a mirar, observar, y no sólo a ver, cuando se es pequeño la curiosidad nos obliga a detenernos a ver qué hay más allá, a explorar, a querer aprender más acerca de ese algo que observamos y que tanta admiración nos causa. Si dejásemos que esto pasara a lo largo de toda nuestra vida, no existirían tantos problemas de aprendizaje, y la escuela no sería un lugar, que muchas veces causa temor y angustia, sino un lugar al que se ansía llegar y que es fuente de saberes y sueños cumplidos.

En otras palabras gracias a los sentidos, se conoce el mundo y es mediante ellos como el ser humano interactúa con su entorno y gracias a los sentidos, se transforma la realidad en conocimientos. Además siendo estos los encargados de que tengamos sensaciones, también nos llevan a vivir una experiencia estética.

4.2 Experiencia estética

Como ya se ha mencionado anteriormente a la educación artística, no se le ha dado la misma importancia que a las otras materias, por considerarla únicamente como un pasatiempo y dejando de lado que ésta, también es portadora de un dote inigualable de habilidades cognitivas y corporales, pero también provee al individuo de una capacidad de autoconocimiento, entonces, al hablar de educación estética, estaríamos aún más alejados que la educación artística, puesto que en la educación poco se habla de educación estética y experiencia estética, privando a los alumnos de una educación completa, ya que esto daría muchos beneficios es los estudiantes.

Para hablar de experiencia estética es necesario que comencemos a hablar de la educación estética, sin duda, un aspecto que nos ayudará a comprender la

importancia de que el alumno viva experiencias estéticas, y desarrolle la sensibilidad estética.

De acuerdo con Quintana J. (1993) la educación estética era considerada la educación del sentimiento o del corazón. Él habla de la educación estética en tres niveles, la imaginación, la expresión y la creatividad, aspectos que sin duda alguna es fundamental en la educación artística y que están muy presentes en educación preescolar.

Quintana J. (1993) considera que al hablar de educación estética, se hace referencia a aspectos bellos de la vida, de la realidad, es decir que la educación estética es aquella que se enfoca en formar una sensibilidad estética, que se verá reflejada en la manera en que el individuo se relacione con el mundo, con los demás, como por ejemplo: cuidar de su medio ambiente, acepta a los demás y los respeta tal y como son, pero además se reconoce y se acepta.

Es decir que la educación estética es aquella que forma en el ser humano la capacidad de percibir, sentir, comprender, expresar y disfrutar, todos y cada uno de los aspectos de la vida. Es una forma de vivir distinta, de gozar y disfrutar cada instante, y esto no quiere decir que con ello se terminan todos los problemas existenciales, sino más bien que la educación estética nos ayudará a saber comprenderlos y resolverlos.

Según Quintana J. (1993), existen dos objetos o dos vertientes de la educación estética: el primero, hace referencia a: “educar a la persona para hacerla sensible a la belleza y al arte, es decir capaz de expresar e identificar en él, emociones estéticas y de sentimientos estéticos; [y el segundo], educar en la persona un sentido estético de la vida, haciéndola capaz de vivirla en una más de sus posibles dimensiones” (p.11) sin duda alguna aspectos de los que se ha venido mencionando a lo largo del trabajo, por un lado, los procesos educativos en relación al arte y por el otro la formación de la sensibilidad estética para vivir de manera armónica en la sociedad.

Quintana (1993) define la educación estética como aquella que “ayuda al individuo a formarse ideas, sentimientos, capacidades y hábitos estéticos, que impregnen sus actitudes ante la vida y sus relaciones tanto con el mundo como con el arte, sabiendo comprender, juzgar, contemplar y acaso crear” (p.265)

La experiencia estética es el goce y disfrute de las cosas, son las sensaciones provocadas por la relación con el mundo, con el arte. Quintana habla de la experiencia estética como una vivencia que “se caracteriza por una sensación agradable (ante lo bello) o desagradable (ante lo feo)” (p.24) comprendiendo entonces que la experiencia estética, son todas aquellas emociones positivas o negativas que se producen al entrar en contacto con una obra de arte.

Una definición similar a ésta es la que hace Wojnar (1967) donde expresa que la sensibilidad estética es aquella que “se considera capaz de hacer experimentar al hombre tanto el placer como el dolor, lo cual ampliará su experiencia y le permitirá obrar bien, gracias al desarrollo de la sensibilidad estética, el hombre llegará a su equilibrio y adquirirá grandeza del espíritu” (p.35) es aquí donde podemos ver claramente que la educación estética no solo nos hará explotar de alegría, sino que además, puede hacernos estallar de emociones negativas como miedo, o angustia y en ocasiones hasta enojo.

Desde el punto de vista de Montenegro (2014) y haciendo referencia a John Dewey dice que “la experiencia en sentido deweyano es aquella relación hombre-naturaleza-hombre a la que este último encuentra sentido” posteriormente aclarando que Dewey al hablar de estética “lo relaciona con aspectos psicológicos. Esto es lo que está al interior del individuo en su mente y en su cuerpo: su sentimiento, su imaginación, su criterio consciente o inconsciente para discernir lo que es o no bello y, además, su capacidad cognitiva.”(p.96) Teniendo entonces el arte esta capacidad de experiencia, nos lleva conocernos y a conocer el mundo, siendo capaz de conmovernos, pero también hacernos gozar, y disfrutar de las maravillas de la vida.

En conclusión citando a Jauss (2002) “la experiencia estética es, por tanto, liberación de y liberación para” (p.41) “la experiencia estética, la actitud posibilitadora por el arte, no es otra cosa que el goce de lo bello, sea en temas trágicos o cómicos,” (p.42) así mismo es Jauss quien habla de tres categorías fundamentales de la experiencia estética: Poiesis, Aistheis y Catharsis

La *poiesis* considerada como la capacidad poética, es la acción constructiva, y donde se experimenta un placer por la creación, en palabras de Jauss “designa la experiencia estética fundamental de que el hombre, mediante la producción de arte, puede satisfacer su necesidad universal, de encontrarse en el mundo como en casa, privando al mundo de su esquiva extrañeza, haciéndolo obra propia” (p.42)

La *aisthesis* según Jauss “designa la experiencia estética fundamental de que una obra de arte puede renovar la percepción de las cosas, embotada por la costumbre, de donde se sigue que el conocimiento intuitivo, en virtud de la *Aisthesis*, se pone de nuevo con pleno derecho a la tradicional primacía del conocimiento conceptual” (p.42) en la *aisthesis* se encuentra presente la acción receptiva, llevando al individuo a sentir placer al apreciar la obra de otros.

Mientras que la *Catharsis* es la liberación de las emociones: acción comunicativa, es una expresión emotiva. La *Catharsis* “designa la experiencia estética fundamental de que el contemplador, en la recepción del arte, puede ser liberado de la parcialidad de los intereses vitales prácticos mediante la satisfacción estética y ser conducido asimismo hacia una identificación comunicativa u orientadora de la acción.”(p.43)

La experiencia estética nos hace ver la riqueza de las cosas, de las imágenes que nuestro mundo, nos muestra, haciéndonos llegar a lo mejor de nosotros mismos, transformando nuestra realidad, nuestra actitud ante la vida y ante los demás. Sin embargo, cabe aclarar que esto no significa que todos nuestros problemas se resolverán, pero si aprenderemos a solucionarlos, contaremos con mejores y más

elementos, pero sobre todo aprenderemos a actuar ante ellos, disfrutaremos más la vida.

De acuerdo con López (20014) para poder vivir una experiencia estética es necesario estar dispuestos a salir de si, para encontrarse con una realidad que en un inicio se mostrará extraña, desconocida y alejada, para después sentirnos libres y mejorar nuestra personalidad, pues al vivir una experiencia estética, con ella el ser humano se siente distinto porque es llevado a lo mejor de sí mismo, lo cual lo hará sentir satisfecho, pleno, lleno de gozo y emoción, de aquí podemos deducir que por ende, al provocar en el estudiante una experiencia estética, éste, posteriormente estará dispuesto para comprender cualquier tema que sea presentado ante él.

La experiencia estética es capaz de provocar un desarrollo cognitivo pues de acuerdo con Jauss al vivir una experiencia estética, se provoca una actitud de gozo, llevándonos a desatar y facilitar tanto el aprendizaje como la vida.

Es importante decir que la experiencia estética es parte importante para una educación integral, ya que es capaz de desarrollar todos y cada uno de las cualidades del ser humano. Sin embargo, cabe mencionar que la experiencia estética no se enseña, como las matemáticas, la lectura, la historia, ésta fundamentalmente sólo se vive, por ello es labor de nosotros y de los docentes crear ambientes que provoquen experiencias estéticas.

Por ello es importante reconocer el valor del arte en la educación, ya que según Jauss (2002) es un lugar de experiencias y gracias a ello, los seres humanos aprendemos algo acerca de nosotros mismos y del mundo, además del placer, de estremecernos y gozar, dejando claro que el arte nos devuelve grandes ganancias no solo emocionales, si no también cognoscitivas.

Nuestra vida está llena de experiencias, sin embargo, no siempre ellas perduran en nuestros recuerdos, de acuerdo con Solís (2006) “para que el niño consiga experiencias significativas, es condición que éstas provoquen una sensación o un sentimiento personal.”(p.66) así mismo también considera que “la experiencia

estética es emocional pero no hay en ellas cosas separadas llamadas emociones ya que las emociones están unidas a los acontecimientos y objetos en movimiento.”(p.66) de modo que al vivir una experiencia estética ese recuerdo estará presente en el niño, puesto que toma diversas situaciones de lo vivido para hacerlas suyas provocándole una efusión de emociones que quedarán grabadas en él.

Para poder llegar a vivir una experiencia estética, es necesario que la experiencia llegue a su fin, que tenga una conclusión, en palabras de Montenegro (2014) “la experiencia culmina o se consume cuando el individuo encuentra un sentido a la situación vivida” (p.97) además, dará por resultado una actitud de goce. Hay que mencionar, además que como dice Solís, para que se dé una experiencia estética, quien la vive, la debe de disfrutar y comunicar, por medio de sus propias creaciones y expresiones y asegura que si todo lo anterior se cumple, se logrará una vida de gozo y éxito

Al vivir una experiencia estética el niño es capaz de liberarse de todo ese peso que le causa la rutina diaria, la presión y el estrés, dejándolo libre para la adquisición de nuevos conocimientos, siendo así le será más fácil procesar la información y relacionarla con su entorno, con su vida diaria.

Una experiencia estética se rompe y no se culmina cuando en el salón de clases lo que se busca es que el niño realice diferentes actividades en el menor tiempo posible, sin embargo, no siempre recibe contenido suficiente de su hacer, es decir que las actividades que realiza, no las relacionan con sus propias realidades, lo que provoca que desconozca la importancia de su propia existencia. (Solis, 2006)

La educación, en ocasiones, se convierte en un proceso tan rutinario, que termina olvidando aspectos básicos del desarrollo del niño como lo son la imaginación y la creatividad, a pesar de que estemos conscientes de que somos seres creativos, pero que al ingresar a educación primaria poco se interesan por ese aspecto. Solis (2006) resalta la importancia de la importancia de desarrollar la creatividad afirmando que “Es la actividad creadora la que hace del niño un ser proyectado

hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y modificar su presente” (p, 68) si se desarrolla la creatividad desde la niñez, el niño al llegar a ser adulto será capaz de buscar soluciones a los problemas y afrontarlos de la mejor manera, con soluciones congruentes y oportunas.

Es necesario pensar en la educar la sensibilidad en el ser humano desde que es pequeño, pues los niños no son seres pasivos, con un dote de imaginación y creatividad grande.

4.3La pintura y la sensibilidad estética

Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las primeras formas de comunicación en los niños pequeños, es el dibujo, plasmando en ellos, emociones, sentimientos, o situaciones de su vida diaria. De acuerdo con Wojnar (1967) “es el dibujo, como medio propio del niño, pequeño aun, el que empieza a desempeñar el papel importante en la educación, mucho antes que la escritura y luego al lado de ella.” (p.107) es por ello que debemos dejar que el niño al dibujar sea libre de elegir, de crear, no debemos decirle qué hacer, qué opinar, pues estaríamos privando al niño de expresar lo que siente o piensa.

Cada trazo, cada garabato, o cada forma que pinta tienen algún significado para él. Sin embargo, esto se deja de lado cuando el niño entra a Educación Primaria, en donde poco a poco el pequeño tiene menos tiempo para dibujar y permisibilidad de manera libre.

Conforme a Guerrero (2014) “somos sujetos de una cultura visual que abarca un gran universo de imágenes presentes en el contexto en que vivimos y nos desarrollamos” (p. 8) y si además recordamos que desde tiempo muy antiguos, las imágenes sobre todo la pintura, ya eran una forma de comunicarse, (las pinturas rupestres son muestra de ello) podríamos coincidir en que la pintura sí es un factor fundamental en la educación.

Muchas veces como docentes, se tiene la idea de que el dibujo y la pintura únicamente son un pasatiempo, ignorando que tienen un gran impacto tanto en el ámbito emocional del alumno como en el cognitivo.

La pintura, es una disciplina artística donde se utilizan varios de nuestros sentidos, el tacto, el olfato pero el que más se encontrará presente es la vista. Por medio de la vista, nos es posible captar y admirar información que nos proporciona el mundo exterior, de esta forma ésta información, será llevada al cerebro donde se encargará de procesarla.

La pintura hace que el niño se sienta libre, libre para elegir lo que desea y le interesa dibujar, para elegir los colores que más le gustan, el material con el que se siente más cómodo para trabajar, libre para ser el mismo y expresar lo que siente y piensa. Cabe señalar que:

La pintura no es una representación objetiva. Por el contrario [...] ahí se expresan sus preferencias y las cosas que le desagradan; sus relaciones emocionales con su propio mundo y con el mundo que lo rodea. Combina para ello dos factores muy importantes: su conocimiento de las cosas y su propia e individual relación con ellas (Lowenfeld, 1958, p.4).

Es mediante la pintura como el niño puede comenzar a relacionarse con el mundo, pues mediante ella puede decir muchas cosas que tal vez con palabras le sería difícil, se puede liberar de todo eso que siente y que le es difícil expresar de otra forma.

De acuerdo con Wojnar “es el dibujo, como medio propio del niño, pequeño aun, el que empieza a desempeñar el papel importante en la educación, mucho antes que la escritura y luego al lado de ella.” (p. 107) queda claro entonces que el dibujo es una de las primeras formas en la que el ser humano comienza a relacionarse y comunicarse con su entorno.

Siendo la pintura una actividad creadora, tan rica en diferentes técnicas como materiales, aporta al niño más beneficios de los que nos podríamos imaginar,

comienza siendo el lápiz y una hoja de papel su primer material para pintar y descubre que con el lápiz puede hacer diferentes trazos de más o menos grosor, puede aplicar sombras de diferentes tonalidades, es decir claras u oscuras, así el niño se dará cuenta que siempre existen posibilidades para resolver problemas, siempre y cuando se anime a descubrir y explorar, sentir y es precisamente su espíritu de descubrimiento lo que lo llevará a querer saber más técnicas de pintura, querrá utilizar otros materiales como acuarelas, pinturas al óleo, pinturas acrílicas, colores pastel, y también conocerá las técnicas y materiales que utiliza cada una de ellas, hasta tener claro cuál es la que más le gusta, haciendo única la técnica y los materiales, de esta manera, el niño también irá formando parte de su personalidad.

Es importante dejar al niño que pinte lo que él quiera, no debemos decirle cómo debe ser tal o cual cosa ni mucho menos criticarle puesto que la percepción que él tiene del mundo es muy distinta a la que nosotros tenemos, y si lo hacemos entonces sólo le estaremos creando inseguridad que posteriormente se irá convirtiendo en un bloqueo que no le permitirá pintar por miedo a no hacer lo que los demás quieren. El niño pintará de acuerdo a la importancia que éste le dé a las cosas, por ejemplo, puede hacer un cuerpo desproporcionado, de acuerdo con Lowenfeld (1958) esto no quiere decir que el niño no sepa qué como es un cuerpo, sino que lo que dibuja más grande quiere decir que es de mayor importancia para él.

Hay que dejar que el niño sea espontáneo a la hora de dibujar, esto reducirá la posibilidad de que sea un niño tenso e inhibido y ayudará a que se exprese libremente y sea feliz (Lowenfeld, 1958). Es necesario dejar que el niño imagine y sea creativo ya que esos aspectos formarán un ser humano que frente a un problema, actuará de manera inteligente, buscando siempre una solución, pues la creatividad “ es el equilibrio valiente entre los impulsos y razonamientos que torna desarticulado e incongruente a todo lo precedente” (Gordillo, 1992, p.52)

En efecto, no debemos ser estrictos con lo que pinta el niño pues en primer lugar su percepción del mundo es muy distinta a la de nosotros, lo que es importante

para el tal vez para nosotros no, lo que le disgusta y le gusta no es lo mismo que a nosotros, es decir somos totalmente distintos, además también nos debe quedar claro que el crea para expresarse y que al pintar no quiere decir que el niño vaya necesariamente a querer ser artista plástico, sólo puede ser que haya encontrado una forma más precisa de expresar sus emociones..

“Cada pintura es un reflejo fiel del autor. Cada obra ilustrada de manera precisa las fases de un desarrollo personal donde las emociones modelan el carácter”. (Gordillo, 1992, p. 170) por ello es importante resaltar que el niño merece respeto en cuanto a su actividad creadora a la hora de pintar, por ello el profesor a cargo de la clase, no debe intervenir, pues es el niño quien plasmara sus necesidades emotivas y formativas y si el educador interviene, para reprimir o proyectar sus carencias, sólo provocará que desaparezca el diálogo que mantenía el niño con su pintura o con su expresión plástica.

Es necesario entonces, recalcar que para vivir una experiencia estética, las actividades deben estar ligadas al proceso sensorial, al juego y al contacto con la naturaleza, así como a las creaciones artísticas.

El juego es una necesidad vital del ser humano en todas las etapas de su desarrollo (Gordillo, p.58) Es mediante el juego como se obtiene, la satisfacción, diversión, habilidades (cognitivas y sociales) convivencia, goce y placer y es precisamente los dos últimos términos los que nos mantienen en el juego. “Los juegos son un dialogo abierto con las vicisitudes más significativas de la vida” (p.59) es por ello que los niños mediante el juego, pueden expresar actitudes que observan de su vida diaria.

Es necesario mencionar que el juego también es parte importante del desarrollo del ser humano y que también se relaciona con las experiencias estéticas, pues mediante él, se provocan procesos creativos, se expresan emociones y sentimientos, es decir que este es fuente de placer y gozo llevando al niño a vivir experiencias estéticas.

De acuerdo con Lowenfeld (1958) el arte funciona como la válvula que regula el intelecto y las emociones del niño, es por ello que la pintura puede ser una vía para que el niño pueda expresar sus emociones y sentimientos.

4.4 Importancia de la sensibilidad estética en la formación del niño

Pensar en la educación del niño, no es una tarea nada sencilla, pues debemos tener en cuenta que necesitamos pensar en un todo, en una verdadera educación integral que se preocupe por desarrollar en el niño todas y cada una de sus cualidades, también debemos estar conscientes que no todos los niños son iguales y por lo tanto sus intereses y necesidades así como la manera de aprender será distintas, en efecto no es una tarea nada sencilla.

Considero que en las escuelas se preocupan más por la educación cognitiva y física y se dejan de lado las emociones, sin saber que pueden obstaculizar o favorecer el aprendizaje. En ocasiones, pensamos que cuando un niño no sabe nada acerca de un tema es por distraído o porque no tiene inteligencia, cuando en realidad puede ser que ese niño este falto de amor y necesita llamar la atención, pero también suele a ver niños que son excelentes estudiantes pero resulta que ésta es una forma de olvidarse de sus problemas emocionales y eso tampoco nos sirve de mucho pues tendremos niños y futuros ciudadanos infelices.

Tenemos que comenzar a pensar en los intereses del niño, cuando se es pequeño se requiere del juego, y este es parte importante para el desarrollo de la imaginación y la creatividad, aspectos importantes no solo para el niño, si no para el ser humano en general.

Cuando el niño está inmerso en el arte y constantemente vive experiencias estéticas, su sensibilidad se irá desarrollando, provocando que busque y explore varias de sus cualidades, cognitivas, emocionales y sociales.

Si estuviéramos conscientes de los beneficios de vivir experiencias estéticas, tomaríamos muy en serio la educación artística a la hora darle un papel en la educación, ya que la experiencia estética:

“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” (Frausto y Sosa, 2011, p. 72)

Sin embargo, generalmente en las escuelas se interesan más por cuánta información es capaz de memorizar un estudiante, dándole poca o nada de importancia a la sensibilidad y la expresión.

Frausto y Sosa (2011) mencionan que “el objetivo de la educación estética es el desarrollo de capacidades psicomotoras, de lenguaje, socioemocional, es decir al desarrollo global de la personalidad, es indudable que las actividades de las prácticas estéticas constituye un factor favorable, en aspectos intelectuales, físicos y actitudinales” (p. 71) dejando claro que al tener una educación estética son más las capacidades que se desarrollan y por lo tanto la formación del individuo es aún más rica.

De acuerdo con Lowenfeld (1958) “cuanto mayor sean el número de relaciones sensibles que yo establezca, tanto mayor será mi comprensión de las cosas y mi vida se enriquecerá” (p. 5) lo cual quiere decir que si el niño recibe una educación de la sensibilidad estética, será capaz de comprender cualquier tema de la materia que sea, llevando al niño a un buen desarrollo tanto cognitivo como emocional.

Toda actividad creadora es capaz de hacer de nosotros personas sensibles y comprensibles no sólo con lo que nosotros hacemos si no también con lo que los demás hacen, definitivamente algo de lo que –mayoritariamente-, carecemos como sociedad en la actualidad.

Lowenfel (1958) “niños y niñas deben gozar libre e independientemente con el descubrimiento y la exploración del mundo circundante. Y por encima de todo

deben poder sentir que son individuos, seres humanos felices, sin abrigar temores, como que valen por sí mismos” (p.8) he aquí el más grande beneficio de llevar a los niños a vivir experiencias estéticas, se vuelven personas sensibles, verán el mundo de distinta forma, su actitud hacia los demás será de respeto y tolerancia, cuidaran el mundo donde viven pues apreciarán todas y cada una de las cosas que lo conforman, se reconocerán así mismos y todo esto gracias a que serán felices.

De acuerdo con Frausto y Sosa (2011) la utilidad de la estética en los procesos formativos es precisamente la sensibilidad. Hacen también alusión a que ésta es una virtud que el individuo va adquiriendo puesto que no es innata, si no que se va adquiriendo conforme el individuo se va formando.

Hablar de sensibilidad estética, es hablar de un ser humano que experimenta sensaciones, limpias que no tiene ningún interés material, sensaciones que vienen desde lo más profundo de nuestro ser, que nos hacen conocernos y ser nosotros mismos, ignorando todo lo que la sociedad quiere o pretende que seamos. La sensibilidad estética nos provee de seguridad, de confianza, nos permite regular nuestro comportamiento sin necesidad de reglas o sanciones, nos puede hacer distinguir lo que es bueno de lo que no, nos hace seres libres realmente.

Es la sensibilidad busca la satisfacción para que el ser humano se realice en todos y cada uno de los aspectos de su vida, satisfaciendo sus necesidades.

Es necesario dejar que el niño tenga experiencias estéticas para liberar toda esa carga emocional que está dentro de sí, pues en ocasiones el miedo, el enojo, la frustración, la tristeza y todas esas emociones negativas, no permiten que el niño se desarrolle adecuadamente ni mucho menos que se relaciones con su mundo y con la sociedad, pero también hay emociones positivas que pueden influir en el aprendizaje pues al ser tanta la carga emocional a veces no sabemos qué es lo que sucede y es necesario expresarlo de alguna forma para poder comprender lo que realmente nos pasa.

Al desarrollar la sensibilidad estética el niño será capaz de observar las cualidades de todo lo que escuchamos, vemos, saboreamos, olfateamos y palpamos, provocando no solo que percibamos las cosas sino también que las reconozcamos.

Estamos ante una crisis social, donde muere gente inocente, la violencia no cesa, cada vez hay más jóvenes hundidos en el mundo de las drogas, no hay amor por nuestro mundo, todo el tiempo estamos en constante lucha porque creemos que todo nos pertenece, es por ello que hace falta el arte y no porque ésta sea la única solución, sino porque es una vía distinta, que puede ayudar a varios aspectos de nuestra vida. El arte nos hace vivir experiencias estéticas provocando que seamos sensibles a lo que acontece, y eso es lo que hace falta sensibilidad.

Al desarrollar en el niño la sensibilidad son más los beneficios que los retos, necesitamos niños felices, en donde dicha felicidad, no dependa de cosas materiales, que sienta gusto por la vida, que esté ansioso de ir a la escuela, y de aprender más, que ame y respete su planeta, que sea tolerante ante los gustos, opiniones y decisiones de los demás, pero para que esto suceda, primero tenemos que lograr que conozca sus sentimientos y emociones, lo que le gusta o disgusta, y por ende, las cualidades antes mencionadas serán adquiridas.

4.5 Algunas propuestas de actividades para estimular el uso de la pintura en procesos de aprendizaje en Educación Preescolar

Ya se ha hablado de la importancia de desarrollar en los niños la sensibilidad estética mediante la pintura, hemos mencionado ya, que es importante que el niño se exprese libremente en sus dibujos, que él sea quien decida los colores, trazos y materiales que desea utilizar, sin embargo esto no quiere decir que el niño no necesite una guía para hacerlo. Por ello es momento de hablar del docente o de los padres como un impulso para fomentar la creatividad y la imaginación en la creación de las obras de arte de los niños.

Al hablar de fomentar la creación artística en los niños, según Lowenfeld (1958) es hablar de “favorecer el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, su flexibilidad y su capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, o sea su felicidad

como seres humanos” (p. 27) dejando claro que al pensar en estrategias para el desarrollo de la creatividad artística, también estamos a su vez pensando en un mejor desarrollo tanto cognitivo como, social y emocional del niño.

Por ello es necesario tomar en cuenta a la hora de hacer una actividad para fomentar el gusto por la pintura, no siempre se les debe decir qué hacer, ni cómo hacerlo pues no todos los niños tienen las mismas necesidades ni tampoco un objeto significa lo mismo para todos, por ejemplo si le hablamos a los niños del agua, a uno le causa miedo, debido a que pudiera estar vinculado en él a una situación de peligro, por ejemplo cuando se estaba ahogando en una alberca; a otro, posiblemente le causaría felicidad, porque recordó el agua para beber que hace su mamá, mientras que otro se podría llenar de tristeza, puesto que en la comunidad donde vive, carecen mucho de agua, por lo tanto al pedirles que dibujen lo que ellos piensan al escuchar la palabra agua, el dibujo de cada niño será diferente y representara emociones y sentimientos diferentes.

En la actualidad con el nuevo modelo educativo la SEP ha dividido los programas de estudio en dos partes:

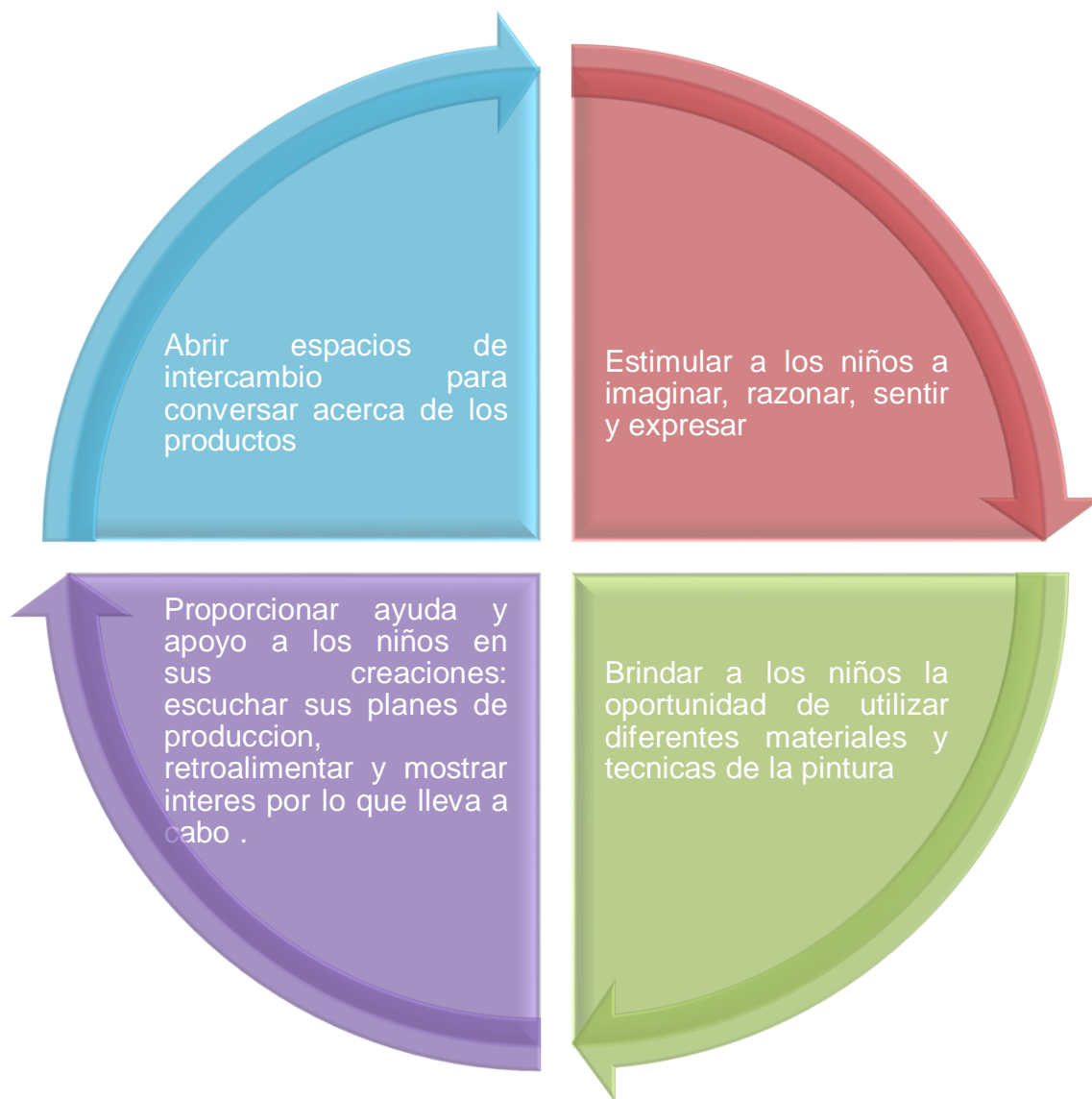
- ✓ Campos de formación académica: lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales historia y geografía etc.
- ✓ Áreas de desarrollo personal y social: artes, educación socioemocional y educación física

Dejando al arte en el área de mejora personal y social, dejando claro que el arte es importante para un buen desarrollo de la personalidad del niño así como para que éste sea de relacionarse con su entorno, con su mundo. Sin embargo considero que es capaz de ser un apoyo para el aprendizaje de todas las materias.

A nivel preescolar, esta área de desarrollo se centra en que los niños estimulen su curiosidad sensibilidad, iniciativa espontaneidad, imaginación gusto estético y creatividad, con la finalidad de que expresen lo que piensan y sienten,

Tomando en cuenta lo que dice la SEP acerca del papel de los docentes para estimular la expresión artística, propongo las siguientes actividades para fomentar el gusto por la pintura en niños y así como desarrollar en ellos la sensibilidad estética.

En el diagrama siguiente, se muestran algunos puntos a tomar en cuenta para proponer actividades que fomenten la expresión, imaginación, creatividad así como desarrollen la sensibilidad estética.

Como se puede observar el punto es fungir como un acompañante a la hora de fomentar en el niño la creatividad artística, con la finalidad de no intimidar pero tampoco de hacer sentir al niño que no nos interesa en lo más mínimo lo que está haciendo.

De acuerdo con el diagrama anterior describiré algunas propuestas de acciones para estimular el gusto por pintar.

PUNTOS A SEGUIR	ACTIVIDADES
Estimular a los niños a imaginar, razonar, sentir y expresar.	Pedir a los niños que cierren los ojos y toquen diferentes texturas, permitiéndoles que imagine de lo que se trata.
Brindar a los niños la oportunidad de utilizar diferentes materiales y técnicas de pintura.	Poner diferente materiales y que sea el quien decida, que utilizar para pintar lo que le causo tocar esas texturas y lo que se imaginó que era
Proporcionar ayuda y apoyo a los niños en sus creaciones: escuchar sus planes de producción, retroalimentar y mostrar interés por lo que lleva a cabo.	Poner atención cuando el niño hable acerca de lo que está creando y resolver dudas en caso de ser necesario, así como acercarse y dar palabras que animen a seguir pintando.
Abrir espacios de intercambio para conversar acerca de los productos.	Hacer un círculo y que cada niño muestre su dibujo y explique qué piensa de la actividad y de su pintura, puede ser la maestra la primera en hablar de su propia obra con la finalidad de que los niños no teman expresarse. Fomentar siempre el respeto hacia las obras de los demás.

Los padres también pueden ser capaces de fomentar en sus hijos el gusto por la pintura, sugiero siempre tomar en cuenta los puntos anteriores, que nos pueden servir como base a la hora de planear una actividad para estimular la práctica de la pintura ya sea como docentes o como padres de familia.

PUNTOS A SEGUIR	ACTIVIDADES
Estimular a los niños a imaginar, razonar, sentir y expresar.	Poner al niño en un lugar muy cómodo, pedirle que cierre los ojos, y comenzar a contar un cuento, imitando voces, sonidos, efectos especiales, nos podemos apoyar con el uso del celular e internet.
Brindar a los niños la oportunidad de utilizar diferentes materiales y técnicas de pintura.	Poner diferentes materiales y pedirle que dibuje lo vivido con el cuento.
Proporcionar ayuda y apoyo a los niños en sus creaciones: escuchar sus planes de producción, retroalimentar y mostrar interés por lo que lleva a cabo.	Poner atención cuando el niño hable acerca de lo que quiere hacer o está pintando, decir siempre que lo que dibuje está bien, motivarlo.
Abrir espacios de intercambio para conversar acerca de los productos.	Sentarse y platicar con él frente a frente, acerca de lo que le pareció el cuento, ¿te gusto? ¿Qué sentiste a la hora que escuchaste esto...? Y pedirle que explique lo que dibujo.

Esto son algunos ejemplos de lo que podemos hacer para estimular la actividad creadora, siempre recordando que los sentidos juegan parte importante en el niño y que es mediante ellos como conoce y descubre el mundo y que es mediante la pintura como puede expresar lo que piensa, cree y siente.

Es necesario siempre, en cada momento, dejar que el niño entre en contacto con la naturaleza, que toque el tronco de los árboles que sienta el aire en la cara, que observe las gotas al caer que escuche el silbido de un pájaro o que perciba el olor de una flor.

Conclusiones

Haber ingresado a la Universidad Pedagógica Nacional significó para mí un logro, pero también un cambio de perspectiva, no solo de la educación, si no del mundo, confirmando que ese era el lugar indicado y la carrera que quería estudiar, pues era mucho mejor de lo que había pensado.

A lo largo de mi formación en la universidad tuve la oportunidad de enfrentarme a la realidad, asistir a una fundación de niños con cáncer, y a una fundación de personas sin hogar y con alguna enfermedad física o mental, sin duda es muy distinto ir a la realidad y ver las carencias educativas que existen y más aún saber que, como futuro pedagogo, se tiene la responsabilidad de buscar alternativas a dichos problemas.

En la última fase de mi formación en la universidad, tuve, además, uno de los mejores aciertos en mi carrera, elegí como campo de formación docencia, de la opción: Arte, Estudio, Investigación y Vivencia, en el cual viví experiencias maravillosas y significativas. Al estar en el grupo de arte pude descubrir cualidades de mí que no conocía, nunca me sentí tan cómoda como en el campo de arte. Todos y cada uno de los profesores que tuve en el campo hicieron que viera al arte como otra posibilidad para el desarrollo cognitivo, físico y emocional del ser humano.

Y es que estar en el campo de arte estudio investigación y vivencia, no solo hablábamos de arte, también lo vivíamos. Cree arte con temas que pensábamos no se podía, asistir a obras de teatro, ver presentaciones de danza contemporánea y folklórica, escuchar interpretaciones musicales que recuerdo perfectamente me estremecieron, y provocaron que me quedara perdidamente enamorada del arte.

Pero estoy segura que estar en el Campo de arte, cambió totalmente mi forma de ver el mundo, mi forma de actuar, de pensar y de ser. A lo largo de las clases descubrí un tema que ahora forma parte de este trabajo, la sensibilidad estética, la cual nos puede dar beneficios en los procesos educativos.

Y es ahí donde surge la necesidad de convertir mi experiencia en la de otros. De hacerles saber que el arte es algo más que entretenimiento, pasatiempo o como muchos piensan que el arte es solo para personas que poseen dinero.

En el último semestre de la carrera de Pedagogía tuve la oportunidad de asistir a un plantel del Colegio de Bachilleres a observar una clase de educación artística, lo cual me dejó sorprendida, pues trabajan con un libro de texto que curiosamente uno de los autores era la profesora a cargo de esa clase, en el libro venían ejercicios a resolver que en su mayoría eran de opción múltiple, los alumnos exponían temas mediante diapositivas cargadas de texto y leían, al término de la exposición la profesora realizaba preguntas para responder por filas y finalmente revisaba tareas, aquello era un caos, mientras la profesora revisaba unos gritaban, otros se pasaban la tarea. Era claro que ahí el propósito del arte no estaba nada cerca de que lo entendieran, ver las caras de aburrimiento de los jóvenes me hizo pensar que tal vez hacía falta tomar más en serio la educación artística.

Y es que en esa es la realidad que se vive no solo en esa escuela, si no en varias escuelas del país, y no solo en las escuelas en la sociedad. Somos una sociedad tan pasiva, tan insensible, que no somos capaces de ayudarnos ni respetarnos, estamos ante un cambio de valores que más que ayudar nos perjudica.

La transformación de valores ha provocado que seamos insensibles, que estemos todo el tiempo luchando por cosas materiales, que tomemos armas en vez de tomar un libro, o tomar un instrumento, o bailar, o pintar para sacar todas esas emociones que nos hacen tanto daño, que seamos tan ajenos que veamos la violencia, la pobreza y la corrupción como algo tan normal, que nos conformemos con ser unos privilegiados por estar vivos aun, sin importar los demás. Debemos dejar de ver todo esto como algo normal, no se trata de querer cambiar al mundo, debemos comenzar por cambiar nosotros y eso ya es un gran avance.

Insisto en que urge dejar de ver a la educación artística como un pasatiempo o distracción, es necesario cambiar esta mirada no solo en los docentes a cargo de

grupo sino también de los papás, para que el arte no sólo este en la escuela sino también en la casa y porque no, también en la calle.

El arte es indispensable en la formación del sujeto pues le permite imaginar, crear, experimentar, vivir experiencias estéticas, pero sin duda, una de las grandes cualidades que aporta el arte, es expresar las emociones que se encuentra en lo más profundo de nosotros y que al expresarlas nos sentimos libre y vivos.

El arte es una posibilidad más de enseñar, es un aliado para los docentes, solo basta con saber más de él, con dejar fluir la creatividad, y este será capaz de explicar cualquier tema de la materia que fuese, de una forma distinta y atractiva para los estudiantes, y seguramente será una experiencia que se quedara grabada.

Quizás no es que seamos insensibles, posiblemente estamos ante emociones fuera de control y puede el arte ser una vía para el control de ello. Si pensamos en desarrollar la sensibilidad estética desde los primeros años de vida mediante la educación artística, debemos estar seguros que será un beneficio pues estaremos formando niños libres y felices.

Cualquier disciplina artística es capaz de desarrollar la sensibilidad estética, en esta investigación, yo elegí la pintura por ser una de las primeras manifestaciones del niño y un autor que me ayudó mucho a comprender la importancia que el arte (la pintura) tiene para el niño fue Viktor Lowenfeld de donde rescato una cita textual muy importante “como usa el niño su inteligencia, sus manos; si reacciona sensiblemente ante lo que ve, oye, toca o siente ; si se desarrollan sus deseos de comunicarse con otros, todo esto constituye parte de su felicidad” dejando claro que con el arte tendremos niños felices que desarrollen todas sus facultades comunicativas; otro autor que significó mucho para este trabajo, sin duda fue Elliot Eisner quien hace énfasis en lo que el arte provoca en la mente del sujeto, de todo el desarrollo cognitivo que el arte provoca. Sin duda dos autores fundamentales para hablar de este tema, por un lado se habla de las emociones y sentimientos del sujeto y por el otro del desarrollo cognitivo. Ayudando a comprender la

importancia de desarrollar la sensibilidad estética en los procesos educativos mediante la pintura.

Como parte de mi formación universitaria realicé mi servicio social en El Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo, en donde tuve la oportunidad de estar más cerca del arte, pero también viví experiencias que no cambiaría por nada, realicé un manual para la escritura de sistema Braille, así como tres obras del museo que se realizaron en obras táctiles para personas invidentes, aprendí a distinguir algunos materiales que se utilizan para pintar según las técnicas, pero además, estuve en el curso de verano que allí se ofrece, donde asisten niños de 5 a 12 años aproximadamente y que trata de acercar a los niños no solo a la pintura si no a las artes plásticas en general.

Esto fue sin duda una gran experiencia pues pude ver que el arte es para todos, independientemente de sus deficiencias físicas, y que sólo es necesario buscar alternativas para que todos podamos vivir el arte, también descubrí que hay cosas que no se aprenden en la universidad pero si en la realidad y que la universidad te da las bases para que seas capaz de resolverlas. Estar en el curso de verano me permitió ver que los niños no sólo quieren que se le diga qué hacer, pues se aburren con facilidad y entonces también se pierde el propósito principal de crear, que es expresar sus emociones y sentimientos, ellos son felices cuando crean y expresan y esas obras de arte son las que más se pueden admirar y más llegan a tocar lo más sensible de quien dirige esos aprendizajes

También descubrí que un niño es sensible y humano, dotado de imaginación y creatividad y que solo es necesario seguir desarrollando esas cualidades para que el niño sea realmente feliz.

Sin duda el último año de mi carrea fue el más significativo, y el que me hizo conocerme y saber qué es lo que quiero y sueño, movió algo muy dentro de mí y estoy segura que fue el arte, pues ahora estoy segura de que quiero seguir en el arte y de que la Pedagogía es la carrera indicada para mí, es un hecho que tengo propósitos y uno de ellos es investigar más acerca del arte y la formación del

sujeto pues me faltó observar más escuelas e instituciones especializadas en arte para poder llegar a realizar una propuesta pedagógica.

Pude notar que mediante la pintura, se puede saber el estado de ánimo de un niño, sus ideas y pensamientos. Es increíble darse cuenta que la pintura es capaz de hacerte ver con otros ojos el mundo, notar que nuestra vida está llena de colores claros pero también oscuros, pero que siempre existirá un lienzo nuevo para pintar y cambiar lo que no te gusto de la pintura anterior.

Definitivamente creo que ahora necesito el arte y por ello me gustaría estudiar de manera formal alguna disciplina artística, tal vez danza o música, y así poder afirmar con toda seguridad que el arte te muestra quién eres, te hace sensible, desarrolla tus capacidades cognitivas, que el arte te hace libre y feliz.

Bibliografía

- Arnheim, R. (1986) *El pensamiento visual*. Barcelona, España: Paidós.
- Beltrán, R. (2011) *importancia del fomento de las artes, en niños de cuarto grado de Primaria*. (Tesis Licenciado en educación primaria). Universidad Pedagógica Nacional Culiacán Rosales, Sinaloa.
- Bisquerra, R. (2004) *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: Editorial la Muralla.
- Casas, M. y Quintero, G. (2012) *El desarrollo de la sensibilidad estética desde la asignatura historia de cuba*. Revista Didasc@lia: D&E.III. (4),
- Castillo, R. (2004) Padres y maestros frente a la creatividad. Revista entre maestr@s.4(9), 63- 74
- Efland, A. (1990). El origen de la educación artística en occidente. En, Efland, *Una historia de la educación del arte* (pp. 26-80). España: Paidós.
- Eisner, E. (1995). *Educación la visión artística*. España: Paidós educador.
- Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente*. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. España: Paidós.
- Frausto, V. y Sosa, I. (2011) *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*. (tesis licenciatura).Universidad Pedagógica Nacional.
- Frega, A. (2006). *Pedagogía del arte*. Buenos aires: Bonum
- Gardner, H. (2010) *.Estructura de la mente. Las inteligencias múltiples*. España: fondo de cultura económica.
- Gordillo, J. (1992) *lo que el niño enseña al hombre*. México: trillas
- Guerrero, V. (2014) *el desarrollo de la sensibilidad estética a través de la imagen artística en tercer grado de preescolar*. (tesis licenciatura) Universidad Pedagógica Nacional.
- Guerrero, V. (2013) *La belleza esta en tu cerebro. ¿Cómo vez?*, (17),10-14.
- Guzmán, R. (1999) *estética. Síntesis para la escuela preparatoria*. (11 ed.). México. Porrúa.
- Hernán, L. (2006) *Sensibilidad estética. Un desafío pendiente en la educación chilena*. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile

- Jauss, H. (2002) *Pequeña apología de la experiencia estética*, Barcelona: Paidós
- Lowenfeld, V. (1958) *el niño y su arte*. Buenos aires: Kapelusz
- Montenegro, C. (2014) *arte y experiencia estética: John Dewey*. Revista Nodo. 9 (17), 95- 105
- Mora,J. y Osses, S. (2012). *Educación Artística para la Formación Integral: Complementariedad entre Cultura Visual e Identidad Juvenil*. Estudios Pedagógicos, XXXVIII (2), 321-335.
- Palópoli, M. (2008). *Didáctica de las artes plásticas. Te lo digo con la imagen ¿cómo aprender? ¿Cómo enseñar?* Buenos Aires: Bonum.
- Paronzini, P. (2012) *los niños y las artes visuales en el jardín y en la escuela Primaria*. Argentina: Homosapiens
- Pérez, I. (2002) *Didáctica de la educación plástica. El taller de arte en la escuela*. Buenos Aires: Magisterio del rio de plata.
- Porcher, L. (1975). *La educación estética .Lujo necesidad*. Buenos aires: kapelusz.
- Quintana, J. (1993).*Pedagogía estética*. Madrid: Dykinson.
- Sánchez Vázquez, A. (1978) *La definición de arte. Estética y Marxismo*. (3ed) México: Era. (pp. 152-210)
- Soler, E. (1992). *La educación sensorial en la escuela infantil*. España: RIALP.
- Solis, P. (2006) *la experiencia estética y las necesidades educativas especiales*. (Tesis de maestría) Universidad pedagógica Nacional.
- Tamés, E. (2004) *La enseñanza del arte en la Educación Básica en México*. (Tesis de doctorado). Tecnológico de Monterrey.
- Varea, M. (2006) *rumbo a una educación artística intercultural (propuesta pedagógica para la ríes)*, México: Educarte colección.
- Wojnar, I. (1967) *estética y pedagogía*. Ciudad de México: fondo de cultura económica.

Fuentes de páginas web

- ▶ Amo, J. (1993) *Elementos de teoría de las artes visuales: cuestiones sobre dibujo y pintura*. Colección humanidades recuperado el día 22 de mayo del

2016 de: <https://books.google.com.mx/books?id=AExL-2RYYj0C&lpg=PP1&dq=las%20artes&pg=PP1#v=onepage&q=las%20artes&f=false>

- ▶ Arte y cultura. Importancia de las artes visuales en Educación (2010) consultado el día 5 de marzo del 2016 en: <http://gustarte-gustarte.blogspot.mx/2010/11/importancia-de-las-artes-visuales-en.html>
- ▶ Bayo, R. (2011). LA PEDAGOGÍA PRODUCIDA: Pedagogía Musical Estética. Disturbis: publicación periódica del Máster de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo, N. 10, recuperado de <http://www.disturbis.esteticauab.org/DisturbisII/Bayo.html>
- ▶ Colorado, R. (2016). RETOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SIGLO XXI EN MÉXICO. OFICINA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORMÁTICOS. Consultado el día 3 noviembre 2016, de <http://red.dee.edu.mx/index.php?menu=descev&evidencia=4995>
- ▶ Conservatorio Nacional de Música. El Conservatorio Nacional de Música: una institución de 150 años. Recuperado de <https://conservatorio.inba.gob.mx/menu-prueba-cnm.html>
- ▶ Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: Santillana/UNESCO. Recuperado de http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
- ▶ Elichiry, N. y Regatky, M. (2010) aproximación a la educación artística en la escuela. Facultad de psicología - uba .secretaría de investigaciones .anuario de investigaciones vol. XVII. Recuperado de: <http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v17/v17a13.pdf>
- ▶ Escobar, I. (2009) conocimientos fundamentales para la formación artística. México: UNAM consultado el día 4 de marzo del 2016 de <http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/clasificacion>
- ▶ Escuela de pintura y dibujo.Fernelis Ferreras. (2013). Recuperado el 20 de mayo de 2016, de Escuela de pintura y dibujo.Fernelis Ferreras: consultado el día 20 de noviembre del 2016 de:

http://escueladepinturaaff.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=80

- ▶ Escuela Nacional de Arte Teatral. Historia. Recuperado de <https://enat.inba.gob.mx/quienes/historiaenat.html>
- ▶ Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Historia. Recuperado de <https://endcc.inba.gob.mx/nuestra-esc/historia.html>
- ▶ Fernández, A. (2002) *la educación artística y musical en México. Incompleta, elitista y excluyente*. 2. (004), 87-100 recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/cem/article/view/7322/6817>
- ▶ Fuentes, V. (2011) Clasificación de las bellas artes consultado el día 4 de marzo del 2016 de <http://bailoydisfrutovlado.blogspot.com/2011/06/clasificacion-de-las-bellas-artes.html>
- ▶ Gutiérrez, V. (24 de junio del 2010) La educación artística, en obra negra. El economista. Recuperado de: <http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2010/06/24/educacion-artistica-obra-negra>
- ▶ Hernández, A., García, E., Rodríguez, J. y otros (2011) Las artes y su enseñanza En la Educación Básica. Recuperado de <http://basica.sep.gob.mx/ARTESweb.pdf>
- ▶ INBA. Creación del INBA recuperado de <https://www.inba.gob.mx/ConoceInba>
- ▶ Información. Adela Cortina apuesta por educarla razón y las emociones. Consultado el día 5 de marzo del 2016 de <http://comunidadescolar.pntic.mec.es/666/info2.html>.
- ▶ Jaques, J. (2008).El sentido estético. *Disturbis*: publicación periódica del Máster de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo, N. 3, recuperado de <http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis234/Jaques.html>
- ▶ Jové, J. (s/a) Vygotsky y la Educación Artística. Recuperado de <https://www.uv.es/~valors/Jove,J.pdf>

- ▶ León, A. (2007) Qué es la educación. Educare, recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/356/35603903.pdf>
- ▶ López Fernández, M. (2006) *creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social*. Madrid. Editorial fundamentos. Consultado el día 16 de abril del 2016 de: <https://books.google.com.mx/books?id=S64YpATLON4C&lpq=PA124&dq=Una%20obra%20de%20arte%20es%20una%20forma%20expresiva%20creada%20para%20nuestra%20percepci%C3%B3n%20a%20trav%C3%A9s%20de%20los%20sentidos%20o%20la%20imaginaci%C3%B3n%20y%20lo%20que%20expresa%20es%20el%20sentimiento%20humano.%22&pg=PA124#v=onepage&q=Una%20obra%20de%20arte%20es%20una%20forma%20expresiva%20creada%20para%20nuestra%20percepci%C3%B3n%20a%20trav%C3%A9s%20de%20los%20sentidos%20o%20la%20imaginaci%C3%B3n%20y%20lo%20que%20expresa%20es%20el%20sentimiento%20humano.%22&f=false>
- ▶ Martínez Vesga, O; (2005). La tradición en la enseñanza de las artes plásticas. El Artista, () 19-27. Consultado el día 20 de mayo del 2016 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87400203>
- ▶ Memoria UNAM (2008) escuela Nacional de Música recuperado de <http://www.planeacion.unam.mx/unam40/2008/PDF/43501mem.pdf>
- ▶ Metodología para la Elaboración de un Ensayo, (s/f) recuperado el 7 de marzo del 2016 de <http://www.mty.itesm.mx/dhcs/deptos/ri/ri95-801/ptrevino/documentos/metoensay.html>
- ▶ Michaud, Y. (2009).Filosofía del arte y la estética. *Disturbis*: publicación periódica del Máster esde Estética y Teoría del Arte Contemporáneo, No.6, recuperado de <http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis567/Michaud.html>
- ▶ Pacheco, F. (1871) *Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas*. Consultado el día 21 de mayo del 2016 de <http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/11000019456>. PDF

- ▶ Portal de arte.Cl. *Artes Visuales*. Consultado el día 20 de mayo del 2016 de: http://www.portaldearte.cl/educacion/basica/8vo/artes_visuales.htm y <http://www.portaldearte.cl/terminos/pintura.htm>
- ▶ Ros, N. (s/a) El lenguaje artístico, la educación, y la creación. Revista Iberoamericana de Educación)de <http://www.rieoei.org/deloslectores/677Ros107.PDF>
- ▶ Ruiz, L. (s/a) Formación integral: desarrollo intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes. Consultado el 12 de septiembre del 2017 de <http://www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/19-19articulo%204.pdf>
- ▶ Sarle, P., Ivaldi, E. y Hernández, L. (2014) Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. Madrid. Recuperado de: <http://www.oei.es/publicaciones/LibroMetasInfantil.pdf>
- ▶ Sztern, S. (2004) Creación de un sistema de educación artística. Proyecto de investigación de la escuela nacional de bellas artes. Recuperado de: http://portal.unesco.org/culture/es/files/19429/10843736311Educaci%F3n_Art%EDstica.pdf/Educaci%F3n%2BArt%EDstica.pdf
- ▶ Tatarkiewicz, W. (1997) historia de seis ideas, arte belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. (6a ed.). España: Tecnos recuperado de: <https://docs.google.com/file/d/0B6F7Eoeev69vOW9WU0JXT0FRT3c/edit>
- ▶ Tiposde.org PORTAL EDUCATIVO (s/a) retomado el día 6 de marzo del 2016 de: <http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/108-tipos-de-ensayos/#ixzz42NQ8ELAV>
- ▶ Tolstoi León. (S/F) ¿Qué es el arte? consultado el 8 de abril del 2016. De: <http://mural.uv.es/aruizta2/tolstoiarte.pdf>