

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

**ARTES VISUALES: UN ACERCAMIENTO A SU ENSEÑANZA EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SU USO PEDAGÓGICO EN LA PRÁCTICA
DOCENTE**

PROPUESTA PEDAGÓGICA

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA**

PRESENTA:

ELIZABETH JIMENEZ DELGADILLO

ASESOR:

MTRO. ERNESTO ADOLFO PONCE RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO, NOVIEMBRE 2020

Índice

Agradecimientos	- 1 -
Introducción.....	- 7 -
Capítulo 1. Construcción del Objeto de estudio.....	- 10 -
1.1. Planteamiento del problema	- 10 -
1.2. Delimitación del problema.....	- 14 -
1.3. Antecedentes: la educación a través de las artes visuales (del siglo XV a principios del siglo XX)	- 16 -
1.3.1. <i>Breve recorrido histórico de las artes visuales en la educación.....</i>	<i>- 16 -</i>
1.3.2. <i>La enseñanza de las artes visuales en el continente americano.....</i>	<i>- 21 -</i>
1.3.3. <i>Incorporación de las artes visuales en el sistema educativo mexicano-</i>	<i>25</i>
-	
1.3.3.1. <i>Las artes visuales en la malla curricular de educación secundaria</i>	<i>- 31 -</i>
1.3.3.2. <i>Formación de los profesores de artes en secundaria.....</i>	<i>- 37 -</i>
1.4. Justificación	- 43 -
1.5. Objetivos.....	- 44 -
1.6. Pregunta Tópica	- 45 -
Capítulo 2. Enseñanza de las artes visuales en diferentes contextos	- 46 -
21. Las artes visuales en la educación secundaria: conociendo otras miradas.	- 46 -
22. La enseñanza de las artes visuales en la educación secundaria de México	- 51 -
23. Objetivos de las artes visuales en la formación integral del alumno de secundaria en México.....	- 56 -
2.3.2. <i>Realidad educativa: los docentes de artes visuales en secundaria</i>	<i>- 62 -</i>

2.4 Situación actual del área: ¿Qué se ha hecho al respecto?	- 86 -
Capítulo 3. Pedagogía de las artes visuales	- 90 -
3.1. ¿Queremos formar “artistas”?	- 90 -
3.2. Artes visuales como construcción subjetiva del ser humano	- 94 -
3.2.1. <i>Construcción de conocimiento a través de las artes visuales</i>	- 100 -
3.2.2. <i>Percepción</i>	- 103 -
3.2.3. <i>Pensamiento simbólico</i>	- 105 -
3.2.4. <i>Imaginación</i>	- 109 -
3.2.5. <i>Creatividad</i>	- 110 -
3.2.6. <i>Las artes visuales y su relación con las emociones</i>	- 114 -
3.2.7. <i>La estética</i>	- 116 -
3.3. Pedagogía Cognitiva	- 121 -
3.3.1. <i>Teoría del aprendizaje significativo</i>	- 130 -
3.3.2. <i>Artes visuales y sus métodos didácticos</i>	- 134 -
3.3.3. <i>Rol del alumno en la construcción de conocimientos visuales</i>	- 137 -
3.3.4. <i>El docente de artes visuales</i>	- 138 -
3.3.5. <i>¿De qué manera se evalúa?</i>	- 139 -
Capítulo 4. De la teoría a la práctica. Propuesta didáctica para trabajar los contenidos de la asignatura de artes visuales	- 141 -
4.1. Contexto curricular de las artes visuales en secundaria	- 145 -
4.2. Metodología de trabajo	- 150 -
4.2.1. <i>Función del profesor</i>	- 155 -
4.2.2. <i>Papel del alumno</i>	- 155 -
4.2.3. <i>Los contenidos</i>	- 156 -

4.2.4. Recursos didácticos.....	- 157 -
4.2.5. Método didáctico: por proyectos.....	- 159 -
4.2.6. Evaluación.....	- 164 -
4.2.7. Tiempo.....	- 166 -
4.3. Proyecto 1. “Identidad adolescente”.....	- 168 -
4.3.1. Objetivos del proyecto.....	- 168 -
4.3.2. Destinatarios.....	- 169 -
4.3.3. Actividades y estrategias.....	- 169 -
4.3.4. Responsables.....	- 176 -
4.3.5. Cronograma.....	- 176 -
4.3.6. Evaluación final.....	- 176 -
4.4. Proyecto 2. “La fotografía digital como herramienta de expresión social, política y cultural”.....	- 177 -
4.4.1. Objetivos de la propuesta.....	- 179 -
4.4.2. Destinatarios.....	- 179 -
4.4.3. Actividades y estrategias.....	- 179 -
4.4.4. Responsables.....	- 186 -
4.4.5. Cronograma.....	- 186 -
4.4.6. Evaluación final.....	- 186 -
4.5. Adaptación a una secuencia didáctica.....	- 186 -
Capítulo 5. Metodología.....	- 202 -
5.1. Enfoque cualitativo.....	- 202 -
5.2. Sujetos y el escenario.....	- 205 -
5.3. Técnicas e instrumentos utilizados.....	- 208 -

5.4. Procedimientos	- 211 -
5.5. Análisis de resultados	- 220 -
5.5.1. Efectividad de la propuesta	- 234 -
Conclusiones finales	- 237 -
Bibliografía	- 240 -
Anexos	- 247 -

Agradecimientos

Este trabajo se lo dedico a mis padres, pilares indispensables en cada una de las etapas de mi vida, su amor incondicional y confianza en mí repercutió para la realización y terminó de este proyecto. Gracias.

Agradezco a las instituciones escolares y sus respectivos directores por el apoyo en la puesta en práctica del proyecto. Gracias al maestro Mario Marín por brindarme su tiempo y espacio de clases.

Por último pero no menos importante, agradezco al Maestro Ernesto Adolfo Ponce Rodríguez por su constancia y perseverancia en su función como mi asesor. Gracias infinitas asesor.

Introducción

Desde mediados del siglo XX y principios del actual, se han realizado estudios sobre la enseñanza de las artes, poniendo énfasis en el impacto que genera en el desarrollo de habilidades cognitivas, físicas y emocionales de los alumnos, considerándola como un medio que proporciona estímulos sensitivos que influyen en el desarrollo integral de las personas al construir uno o varios lenguajes artísticos; el sistema sensorial es uno de los principales recursos que tiene el ser humano para generar aprendizajes y conocimientos sobre sí mismo y el contexto. Aprender a usarlos inteligentemente debería ser un importante compromiso de la agenda educativa.

Las artes visuales como lenguaje artístico oficial en los planes y programas de estudio en educación básica, específicamente en secundaria, tienen la finalidad de desarrollar competencias y habilidades a partir del reconocimiento, apreciación y sentido de la imagen; mediante la realización de actividades cognitivas, afectivas y estéticas que les permitan a los estudiantes comprender el sentido y utilidad de estos conocimientos en su vida cotidiana (SEP, 2018).

Sin embargo, alcanzar los objetivos planteados en los planes de estudio de educación básica, requiere pensar el papel fundamental que desarrolla el docente como sujeto educativo cuya tarea es generar procesos de aprendizaje en los alumnos.

En la realidad educativa los docentes de artes experimentan dificultades transcendentales en su práctica, desde su formación inicial (esta se adquiere en instituciones del nivel superior). Castro, Chaparro y Caso (2015) refieren que esto se debe, por un lado, a la poca oferta educativa de instituciones formadoras de docentes en artes y la insuficiente cantidad de maestros de educación artística, específicamente en secundaria, como lo señalan varias investigaciones. Dicho problema suele ser más notorio en la práctica educativa del docente en el aula; pues es una de las asignaturas más teóricas que prácticas en cuanto a su método didáctico, generando desinterés por parte de los alumnos.

Aunado a esto, autores como Colorado (2008), Bindé (2002) y Cristina (2010) concluyen que los maestros de artes son una de las poblaciones con menos oportunidades de formación continua, las ofertas son escasas y el interés de las autoridades educativas ante este sector aún es deficiente.

El trabajo que se presenta a continuación muestra el contexto actual del problema, rescatando indagaciones y aportes otorgados por maestros de artes laborando en una zona específica del Estado de México. Posteriormente, se muestra la propuesta de cómo trabajar los contenidos artísticos, con apoyo de los recursos digitales y el contexto social de los alumnos, desde la teoría del aprendizaje significativo para la apropiación de dichos contenidos. Aportando de esta manera y desde la didáctica, a los docentes en su práctica dentro del aula, repercutiendo en el aprendizaje del alumno a ser más fructífero a partir de su involucramiento de manera directa con el objeto de conocimiento.

Para llegar a dicho resultado, la metodología utilizada tuvo un enfoque cualitativo, se recurrió a guiones de observación en el desarrollo de la propuesta tomando en cuenta la actitud del docente, contenidos, materiales, actitud de los alumnos y los aprendizajes logrados; por otro lado, se realizó una entrevista al maestro de artes sobre su práctica educativa y el desarrollo de la propuesta para, finalmente, ser analizada con base en los objetivos y aprendizajes esperados planteados en la propuesta y el programa de artes en secundaria.

En este sentido en el capítulo 1, se presentan las bases y argumentos de la importancia del tema, realizando un breve recorrido histórico de las artes visuales en la educación nacional e internacional, la situación de la formación de los docentes en los primeros quince años del siglo XXI y la importancia de las artes en la educación integral del alumno.

En el capítulo 2, se expone la enseñanza de las artes visuales ya como parte de la malla curricular de educación secundaria y su importancia en la formación del alumno en algunos países subdesarrollados, recuperando investigaciones realizadas

en estos contextos, exponiendo sus diferentes didácticas puestas a prueba para dicha asignatura; posteriormente se presenta lo concerniente en México respecto a este tema, para analizarlo y reflexionarlo a partir de la situación actual de la asignatura en la malla curricular de educación secundaria y la situación actual de los docentes de artes visuales.

Las fundamentaciones pedagógicas desde las cuales se diseñó la propuesta se tratan en el capítulo 3.

La estructuración de la propuesta está descrita en lo correspondiente al capítulo 4.

Por último, en el capítulo 5, se describe la metodología utilizada, en qué consiste, quiénes fueron los participantes, cómo fue el proceso de recolección y análisis de datos para, posteriormente, presentar los resultados finales de la eficacia de la propuesta.

Capítulo 1. Construcción del Objeto de estudio

La finalidad de este capítulo es presentar las problemáticas existentes referentes a la práctica docente del maestro de artes visuales en secundaria. Partiendo por explicar los problemas de la situación de manera general, es decir, exponiendo los antecedentes internacionales y nacionales sobre la enseñanza de las artes visuales, el rol de los maestros, del alumno, concepción del conocimiento, por mencionar algunas. Por último, se presenta la justificación de la propuesta pedagógica y los respectivos objetivos y preguntas que guían la investigación.

1.1. Planteamiento del problema

A partir de la implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 2011, se establece la asignatura de Artes como parte del plan de estudios de educación básica, con el objetivo de que el alumno reconozca tanto la diversidad cultural de México, como las diferentes formas de expresión artística; considerándola una vía para lograr

...el desarrollo armónico e integral del individuo (...) que permita a los niños, las niñas y los jóvenes mexicanos alcanzar los más altos estándares de aprendizaje; reconocer que los enfoques centrados en el aprendizaje y en la enseñanza inciden en que el alumno aprenda a aprender, aprender para la vida y a lo largo de toda su vida, así como formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, la paz, la responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad y la legalidad. (SEP, 2011, p.16)

En este sentido, el papel del docente es fundamental, siendo este el propiciador de procesos de aprendizaje en los alumnos para el logro de los objetivos educativos.

Sin embargo, cabría preguntarse si aunado a la inclusión de dichos contenidos y propósitos educativos, se incorporó a los docentes con la formación necesaria para alcanzarlos, o si se proporcionaron las condiciones para que los docentes en servicio se preparasen en los conocimientos y habilidades artísticas necesarias que permitieran llegar al logro de los objetivos planteados. Pues, aunque en la RIEB 2011

se establece el fortalecimiento de los maestros mediante capacitaciones y actualizaciones, no se menciona la estructuración y enfoque de estos, dado que la asignatura de artes requiere sus propios procesos de enseñanza.

En artículos publicados sobre la formación de los profesores de artes en educación básica, por ejemplo, la expuesta por Pacheco (2015) y Escudero (2009), exponen un déficit en su práctica docente y educativa, la primera entendiéndose como aquella en donde, a partir de situaciones contextuales dentro del aula, el maestro modifica su quehacer en el desarrollo de las clases; la segunda se refiere a situaciones contextuales fuera del aula de clases que inciden directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea a nivel de gestión u organización institucional. Colorado (2008) por su parte concluye que la formación de los profesores de Artes de educación básica, no responden a la práctica y a los requerimientos para que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados en la asignatura, pues la mayoría de los docentes en servicio no son especialistas en lenguajes artísticos o carecen de la preparación magisterial, lo cual ocasiona limitantes en el desarrollo de las competencias que potencialmente la asignatura contribuye a desplegar.

Como ya se mencionó anteriormente, junto con la inclusión de las artes en la malla curricular de educación básica también se incorporó la formación continua para docentes, siendo esta una modalidad formativa en donde a partir de actividades (cursos, conferencias y pláticas) los maestros adquieren nuevos conocimientos, destrezas, habilidades, etc., para mejorar su práctica educativa y docente. Empero, al buscar algunas capacitaciones vigentes dirigidas a la asignatura artística, se percibe una incongruencia entre lo que emiten las autoridades educativas y la situación formativa de estos maestros. La formación continua ofrecida para los docentes de artes es desigual e independiente en su mayoría de la SEP a diferencia de otras asignaturas como español o matemáticas; algunas son emitidas por el Centro Nacional de las Artes (CENART) o la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) e instituciones particulares. A pesar de ello, es común que la demanda de solicitantes rebase la oferta requerida, sin olvidar la situación monetaria, laboral y

personal de los maestros para estar en constante actualización. Por ende, se puede interpretar que existe una diferencia, entre el lenguaje artístico y las disciplinas científicas y lingüísticas, al menos, en lo correspondiente a formación continua.

En otras situaciones, la incorporación de las artes en la educación representa un gran avance en las sociedades del mundo tal y como lo establece Frega (2006) al rescatar el informe DELORS de la Comisión Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde se presentan los cuatro pilares de la educación: *Aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser*, argumentando que las Artes son una disciplina viable para ser desarrollados, a partir de la siguiente aseveración:

Quando el individuo se encuentra inmerso en algún lenguaje artístico puede

- **conocer** en dimensiones propias y específicas del arte, únicas;
- **hacer experiencias** de expresión y comunicación sincrónica y diacrónica, muchas veces en grupos interactuantes en la producción o en la apreciación y valoración;
- **desarrollar** potencialidades y dimensiones del ser que no son conmutables con otros haceres. (p.10)

Sin embargo, no se puede pensar primero cómo se va a enseñar si no consideramos desde un inicio las condiciones disponibles; siendo una de las principales la formación de los maestros, lo que ocasiona un gran problema en la educación en general.

En este sentido, la investigación se limitará a tratar tres aspectos: por un lado, exponer la situación de los docentes de artes en secundaria, por otro la importancia de las artes en el desarrollo integral del alumno, específicamente lo referente a lo visual y, por último, acercarnos al método pedagógico más pertinente a la enseñanza de las artes; buscando de esta manera fortalecer la práctica educativa y docente de estos maestros.

Para mayor comprensión del problema a continuación presento algunas dificultades que presentan estos docentes, desde mi experiencia en mi formación profesional.

En una de mis prácticas escolares acudí a una escuela secundaria ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México; observando las clases de artes me percaté de los problemas que muestran los maestros para la enseñanza de los contenidos artísticos, especialmente a los contenidos conceptuales; al establecer una plática con un docente identifiqué por qué se le complica dar la asignatura, no siendo estos factores ajenos a los ya expuestos anteriormente. Al no contar con suficientes docentes especialistas en el área, las autoridades escolares se ven en la necesidad de seleccionarlos a partir de diversos motivos (horarios, plaza, cupos, etc.) más allá de su perfil.

Estos maestros de artes hacen lo posible por generar el mejor proceso de aprendizaje para los alumnos a pesar de los inconvenientes; pero su quehacer cotidiano hace que su experiencia laboral mantenga un ritmo rutinario o conformista, repercutiendo directamente en el interés de los alumnos por la asignatura. El autor Manen (1998) lo llama pérdida del tacto en la enseñanza, dándose cuando:

[No se atiende] a los signos que revelan la escasez de respuesta de sus alumnos y simplemente intentará forzar la secuencia estructurada con anterioridad o abandonará la clase sustituyéndola con material de relleno para matar el tiempo que queda para acabar la hora de clase. (p.194)

Aunque los docentes están conscientes de la importancia de las artes en la educación y el cumplimiento de los objetivos educativos en sus planeaciones y secuencias didácticas, al no ser especialistas se ven en la necesidad de ocupar estrategias de manera tradicional (maestro-expositor, alumno-receptor) a lo largo del ciclo escolar; generando en los alumnos una cierta desmotivación e interés hacia la asignatura, esto se ve implícito en la entrega de trabajos, asistencia a clases y la casi nula disponibilidad para adquirir los materiales necesarios para realizar las actividades.

Frega (2006) considera la enseñanza de las artes como una asignatura en constante innovación percibiendo al alumno como un sujeto activo, imaginario y creativo, pues

el resultado de los conocimientos artísticos son grandes producciones humanas, a partir de toda una construcción cognitiva del alumno.

La autora antes mencionada refiere que toda producción artística, permite al alumno diferenciar entre:

- una teoría del arte en relación al sujeto creador: su intencionalidad plasmada o no en la obra mediante el proceso de creación;
- el análisis de las técnicas de generación o creación de la obra que constituye el proceso, la selección y discriminación de los materiales por parte del creador;
- el encuentro de la obra con el auditor o su destinatario, es decir, el sujeto percipiente, los efectos y mecanismos que despierte ésta en el otro;
- y la evaluación de la calidad de la obra a partir del juicio crítico realizado por expertos. (Frega, 2006, p.18)

Puntualizando que el desarrollo de dichas habilidades será más fructífero para el educando cuando el aprendizaje le sea significativo al sujeto, debido a que es una construcción subjetiva, dicho de otra manera, pensada y creada por su propia perspectiva a partir de la utilización del *sentido*, aspectos desarrollados en capítulos posteriores.

Por tal motivo y tomando como referencia las necesidades de los profesores en su práctica docente, los pocos avances por parte del gobierno en la formación de estos maestros y las dificultades para alcanzar los objetivos educativos de la asignatura, se considera el tema como objeto de estudio, siendo un hecho educativo aún por estudiar, atender, entender y otorgar posibles vías de acción para su resolución.

1.2. Delimitación del problema

La investigación retoma varios aportes teóricos de indagaciones realizadas en otros países por diferentes autores sobre la importancia de las artes visuales en la educación, el papel fundamental del docente y la didáctica de la enseñanza de las artes.

El punto central de este trabajo es la consideración del docente como el primer sujeto que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina artística; por consiguiente, el diseño de la propuesta está pensada desde la didáctica, otorgando nuevas perspectivas para abordar y desarrollar los contenidos artísticos. En este sentido, en el capítulo 3 y 4 se exponen las bases pedagógicas de la propuesta, describiendo, desde cuál teoría pedagógica se percibe la enseñanza de las artes y, por ende, cuál es el papel del maestro, alumno y el método didáctico utilizado. De acuerdo a diferentes autores, por ejemplo, Freedman (2008) y Arnheim (1993) la pedagogía desde la cual se perciben las artes visuales es la *cognitiva*, generándose el aprendizaje de estos conocimientos a partir de la *teoría del aprendizaje significativo* derivando que el Método didáctico más apto, dentro de esta línea pedagógica sea el *Método de proyectos* para abordar los contenidos y lograr los objetivos artísticos establecidos en los planes y programas de estudio de las artes visuales. Por ende, al percibir la posible solución desde la didáctica, esta se puede seguir utilizando aun cuando se reestructuren las bases y enfoques pedagógicos de la enseñanza de las artes en México, ya que los fines o metas de la educación respecto al tema pueden cambiar, más no el proceso propuesto para enseñar o llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A demás, dicha propuesta es factible a modificarse o adaptarse a cualquier situación y contexto social, su importancia y diseño principal se encuentra como tal en el método didáctico, más que en los recursos utilizables.

Hay que aclarar que los participantes en la indagación son 11 docentes de artes visuales, procedentes de 4 escuelas secundarias del municipio de Chalco, Estado de México. Los primeros diez, nos proporcionaron resultados importantes y reveladores sobre su práctica educativa y docente desde su experiencia laboral. Siendo el profesor Mario Marín actual docente de artes visuales en la escuela secundaria oficial No. 0476 “Prof. Manuel Hinojosa Giles” turno vespertino, quien me brindó la oportunidad y apoyo para llevar a cabo la propuesta, evaluarla y retroalimentarla, pues aunque es egresado de la Escuela de Bellas Artes como pintor, no está exento

de presentar situaciones en su práctica docente como las ya expuestas con anterioridad.

1.3. Antecedentes: la educación a través de las artes visuales (del siglo XV a principios del siglo XX)

La incorporación de las artes en la educación mexicana, concibiéndola como propiciatoria de elementos cognoscitivos, físicos y emocionales en la formación integral del alumno, es un tema aún no conceptualizado en su totalidad dentro de los sectores que componen la educación. Siendo implícitos en la poca calidad en la enseñanza de las artes, las múltiples necesidades de los profesores en su formación, su práctica educativa y docente y el poco interés de los alumnos por la asignatura. Por consiguiente, para entender dichos problemas necesitamos exponer la contextualización histórica de las artes en la educación internacional, la cual se presenta a continuación.

1.3.1. Breve recorrido histórico de las artes visuales en la educación

A lo largo de la historia de la humanidad, las artes han tenido varias transformaciones en cuanto a su conceptualización; siendo en el occidente, a finales del siglo XV época del renacimiento, donde experimenta su máximo esplendor.

El renacimiento se caracteriza por los nuevos pensamientos filosóficos del hombre y del mundo en Europa, especialmente en Italia, las nuevas ideologías se basaban en el reconocimiento de la cultura grecorromana. Esta se caracterizaba por la admiración de lo estético, perfeccionismo y lo bello, representadas en su mayoría por esculturas humanas admiradas por los antiguos pobladores. De esta manera el continente Europeo rompe con los limitantes que en la Edad Media las artes experimentaban al ser expresiones anónimas específicas para el clero u ofrendas creadas para Dios.

Los artistas al ya no estar sometidos a un régimen religioso, dejan el anonimato, despertando todo un movimiento artístico a favor de las nuevas ideologías. No

obstante, esta nueva apreciación modifica la concepción de las artes y con ello la enseñanza de las mismas, pues al valorar y apreciar las bellas artes, los artistas se vuelven seres cultos, divinos; práctica a la cual no todos podían aspirar, pues Cary (1993) citado en Muñoz (2004), declara que “Solo el artista podía obtener un nivel de excelencia en cuestiones creativas, y también sólo él podía alcanzar lo excelso emocionalmente, la emoción divina y la expresión artística por excelencia...” (p.37) por tanto, las artes se vuelven un profesión limitada, haciendo una distinción entre lo que son las bellas artes y las artes menores o artesanías.

Por consiguiente, nace la educación estética, disciplina que estudia lo bello del arte y la naturaleza, teniendo como principal objetivo formar hombres con habilidades apreciativas de las culturas clásicas. Las escuelas creadas bajo esta visión enseñaban filosofía y religión de la época, como bases teóricas de los nuevos artistas. Uno de los grandes representantes artísticos de la época fue Leonardo Da Vinci.

Bajo este concepto se crea la primera academia fundada por Georgio Vasari¹, llamada Academia del Disegno, creada en Florencia en el año de 1592.

Posteriormente, en el siglo XVI surge el Barroco a consecuencia de la nuevamente intervención e influencia religiosa, en este caso por la autoridad máxima en esos tiempos: El Vaticano. El principal objetivo era manipular al ciudadano a partir de representaciones eclesíásticas sobre temas referidos a Dios y las bases de la religión. En el caso las artes visuales específicamente, la pintura se caracterizaba por:

...el naturalismo, el dinamismo y los efectos ópticos, aparecen composiciones de naturaleza muerta, bodegones, animales, vida de santos y de Cristo enmarcándose dentro de esquemas asimétricos. Las representaciones de personas o de gente del pueblo aparecen con sus vestimentas normales, pero en los retratos de clase social alta, son más adornados las vestimentas, pelucas, encajes, zapatos estilizados, sombreros, etc. (Muñoz, 2004, p.37)

¹ Vasari fue un pintor, arquitecto y teórico del arte italiano, biógrafo de las principales figuras del Renacimiento Italiano. Nacido en Italia en el año de 1511, fallece en Florencia en el año de 1574. Recuperado de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vasari.htm>

Las técnicas utilizadas por los pintores eran diferentes ya que las pinturas se caracterizaban por su realismo. La arquitectura fue el medio de exponer las obras artísticas barrocas; las diversas iglesias, santuarios, esculturas humanas, pinturas enormes dentro de los recintos eclesiásticos marcaron la cultura del continente Europeo a partir de dicho movimiento artístico. Esto por otra parte reforzó la visión de la enseñanza de las artes, al considerarse como disciplina por excelencia bella y perfeccionista a la que no todos podían aspirar.

Sin embargo, con la creación de la Academia Francesa en el siglo XVII, se modifica la visión de las artes en la sociedad, decayendo su importancia considerablemente, debido a que se fortalecen la enseñanza de las ciencias empíricas, aquellas a partir de las cuales los nuevos aportes a los conocimientos se fundamentaban por la comprobación de los mismos de manera implícita al ser humano. Buscando una objetividad en el conocimiento, explicado de otra manera, como a la adquisición del saber que solo responda a la realidad de la naturaleza del objeto.

Con estas nuevas bases, se crean más academias a cargo ya no por el poder eclesiástico sino del Estado y la soberanía. Los métodos didácticos utilizados en dichas instituciones eran rígidos a la formación de los artistas, haciendo énfasis en los elementos técnicos de producción.

Otras academias fundadas son la de pintura y escultura en el año de 1648 y la de arquitectura en el año de 1671 (Muñoz, 2004).

La academia de pintura y escultura tenía reglas muy estrictas, clases con maestros distintos cada dos meses, la exclusividad (por ley) de enseñar cómo dibujar cuerpos humanos. Se dictaban modos y estilos en particular y los artistas servían al estado como los filósofos o los literatos. En la didáctica, lo que se estila es el dominio de la "Lectura", o de las conferencias magnas. (Muñoz, 2004, p.39)

Con la llegada de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, caracterizada por la creciente producción económica gracias al uso de las máquinas, las producciones artísticas se vuelven más técnicas, utilizadas principalmente para la manufactura, devaluándose en cuanto a su accesibilidad pasando de la clase alta a la clase media. A pesar de las nuevas bases capitalistas la

enseñanza de las artes no decayó, tanto fue así que en esa época se crearon 19 academias en Europa y seis más en el continente americano, destacándose México con la creación de la Academia de San Carlos a finales del siglo XVIII; de la cual se hablará más adelante.

Hasta entonces la educación artística estaba determinada por factores sociales, políticos y económicos en cada tiempo histórico, ocasionando su inestabilidad valorativa.

La época contemporánea iniciada a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se caracterizó por la influencia del movimiento artístico denominado Romanticismo dando como resultado nuevamente el ideal de un artista inspirado, intelectual el cual tenía que estar preparado mediante estudios escolares. El romanticismo

...se opone a los principios característicos de la Ilustración y que es resultado de la profunda crisis social e ideológica en las primeras décadas del siglo XIX. Frente a las normas se postulará la rebelión del individuo y la exaltación del Yo. (IES San Clemente, 2009, p.1)

En este caso la objetividad del conocimiento se dejó a un lado para considerar nuevamente la subjetividad del ser humano desde el cual podía expresar su concepción del mundo, interviniendo la expresión de sus emociones y consideraciones. Por ende, las pinturas, esculturas y la literatura, eran creaciones libres, exponiendo los temas, concepciones, creencias, de los artistas sin sometimiento en sus producciones.

En este mismo siglo según el autor Muñoz (2004) surgió el interés por la formación del ser subjetivo del niño, su individualidad y el desarrollo de estas con base en las etapas del infante, comenzando a aparecer los primeros fundamentos pedagógicos de la enseñanza de las artes en los niños. El mismo autor recupera los aportes de Pestalozzi mencionando que en su método de enseñanza (el cual, a partir de guiar al educando a través de la práctica y la observación, utilizando los sentidos, generaba conocimientos), ocupaba el dibujo como ejercicio para que el niño aprenda "... a observar, a representar, a encontrar relaciones, y usar el dibujo como un lenguaje." (Efland, 1990, p.78, citado por Muñoz, 2004, p. 42).

Ya en el siglo XX surgen dos grandes influencias artísticas: el expresionismo y constructivismo. El expresionismo se distinguió por establecer que la expresión en los niños era fundamental en su desarrollo, recuperando aportes de Freud, teniendo en cuenta a las artes como formas de liberación personal.

En la década de los treinta las artes se alejan de dicha concepción para enfocarse a las necesidades sociales y de la comunidad como parte de la educación en general. Muñoz (2004) recupera a Dewey al afirmar que las artes se pueden aprender como cualquier otro conocimiento anteponiéndole saberes previos y de esta manera se apoya al desarrollo del individuo en general de una manera más interdisciplinaria. Estas conclusiones fueron derivadas de sus investigaciones realizadas en su laboratorio en la Universidad de Chicago en 1896.

En ese sentido, el británico Walter Smith establece en los Estados Unidos el primer programa de capacitación para docentes en artes, específicamente en el dibujo; siendo esto un gran avance en el tema. Smith pensaba que las artes debían ser impactantes al ojo de la sociedad en general a partir de un involucramiento directo con el arte (Muñoz, 2004).

En esta misma década aparecen libros sobre artes referidos en el ámbito de la psicología del desarrollo y la educación de los niños, gran parte de ellos fueron publicados en la Unión Americana.

La década de los años sesenta representa un nuevo enfoque en la enseñanza de las artes pues "...comienza la idea de [enseñarlas] a través de distintas disciplinas..." (Muñoz, 2004, p.47). Esto ocasionó la creación de varios modelos experimentales que dieran sustento a la incorporación de las artes en la malla curricular de las escuelas, específicamente en Estados Unidos, apoyados por teorías psicológicas, por ejemplo, la cognoscitiva y evolucionista; la primera se distingue por los aportes al desarrollo del conocimiento y la otra se refiere a los procesos mentales (Muñoz, 2004).

Estas divulgaciones tuvieron relevancia en varios países, entre ellos, en las poblaciones del centro y sur del continente Americano; que en su caso, a partir de la conquista del denominado "nuevo mundo", la incorporación de las artes visuales en

estas civilizaciones, marcaron un antes y un después en su forma de vida social, política, religiosa y educativa. La cual se comenta a continuación.

1.3.2. La enseñanza de las artes visuales en el continente americano

Aunque fue en el continente Europeo donde se designó a las artes visuales como forma de expresión, no se le atribuye ser el primer territorio en crear arte visual, pues en Latinoamérica o América Latina, llamado así actualmente a los territorios del continente Americano donde se hablan lenguas latinas como español, portugués y francés, (correspondientes al centro y sur del territorio) tenían sus propias creaciones, quizá no valoradas ni conceptualizadas como en el viejo continente, pero sí como símbolo de identidad. Los países latinoamericanos poseían creencias, ideología y particularidades representadas en costumbres y culturas; algunas expresadas mediante pinturas y esculturas, ejemplo de ello son las pirámides del sol y la luna en Teotihuacán, Estado de México, en dicho sitio se pueden encontrar pinturas hechas con sangre o colores derivados de recursos naturales, creadas por sus antiguos pobladores.

Con la llegada de los españoles, franceses y holandeses a esas tierras surgen las primeras conceptualizaciones del término Arte, apropiada por los nativos a partir de un sometimiento logrado a base de constantes batallas entre ambos, en el primer caso su objetivo era adueñarse de nuevas tierras y poder, y por el otro, preservar su cultura indígena e ignorar las nuevas visiones extranjeras.

Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Guatemala fueron algunos de los países opositores a las nuevas influencias externas, a su vez Argentina, Chile y Uruguay, disponían de flexibilidad respecto al caso. México y Brasil fueron dos de los países donde surgieron más dificultades para ser oprimidos por los invasores.

Sin embargo, ya teniendo control los españoles sobre los indios (llamados así a los nativos pobladores) se incluyen las artes visuales como medio de dominación, al ya no tener autoridad sobre acontecimientos y decisiones de su territorio, aceptan la

incorporación y reconocimiento de la nueva cultura, administrada de la siguiente manera.

Desde el siglo XVI la mayoría de los países centrales y del sur de América fueron gobernados desde el Virreinato español, distribuyendo autoridades específicas para un mayor control de los pueblos, de esta manera la opresión e influencias ideológicas se fueron apropiando del pensamiento de los nativos, en poco tiempo la creencia religiosa (catolicismo) fue adaptado por los pobladores.

Esa cultura generó un arte popular enorme y diverso, ya sea en la pintura, en la escultura en las artes decorativas en diferentes materiales y soportes. Desde temprano, por lo menos ya a fines del siglo XVII, tal configuración histórica empezó a crear la divisa que sintetizaba el deseo de una integración utópica... (Alambert, 2018, p. 2)

La mayoría de las representaciones artísticas eran creadas por españoles a cargo de expandir la fe católica, resaltando los Jesuitas. “La gran y creciente influencia de los jesuitas, por ejemplo, coincidió con la introducción del barroco en la arquitectura y en las artes decorativas, estilo dominante desde mediados del siglo XVII hasta la mitad del siglo siguiente” (Alambert, 2018).

Hernán Cortés, el capitán encargado de la conquista de nuevos territorios, mandado desde España, logra someter al territorio mexicano, modificando en gran medida la estructura, arquitectura e infraestructura de la mayoría de los símbolos mexicanos pues a medida en que avanzaba, creaba en los templos ya existentes, iglesias, recintos, etc., resaltados por sus figuras y pinturas de la religión católica, desplazando enormemente nuestra cultura ancestral.

Derivado de la fuerte influencia que tomaron las artes como estrategia de sometimiento se construyeron las llamadas escuelas de Quito en Ecuador. El principal objetivo en la educación es formar al educando en la doctrina católica, enseñando a utilizar las artes como herramienta decorativa y expansionista de la fe. En estas escuelas se integraron artistas provenientes de España que plasmaban sus creaciones empleando materiales ajenos al conocimiento de los pobladores. Una de las escuelas más representativas fue la Escuela Cuzqueña de Perú. La autora Campbell (2009) menciona que a mediados del siglo XVI se empezó a crear la

Catedral del Cuzco o iglesia del triunfo, siendo la escuela Cuzqueña la encargada de adornar los muros de la catedral. Con la llegada del sacerdote italiano Bernardo Bitti se introduce el manierismo, técnica de pintura caracterizado por “el tratamiento alargado de las figuras, el resplandor frío de sus colores y el diestro manejo de los escorzos²” (Campbell, 2009, p. 103) en dichas instituciones las influencias de varios personajes fueron decisivos para la producción de obras artísticas conocidas en la actualidad, por ejemplo, las representaciones de las vírgenes de Perú y Bolivia.

El llamado “nuevo mundo” era tan rico en recursos naturales que con la llegada de los franceses y luego los holandeses en el siglo XVII a Brasil contrajeron la llegada de artistas que se ocupaban de representar el contexto natural y social del país para ser expuesto en tierra europea.

En el año de 1785 en México se crea la Academia de San Carlos, la única en la época colonial reconocida por extranjeros como resultado de las ya establecidas en Francia. Llamada así en honor al rey San Carlos Borromeo (cardenal y obispo de Milán) importante representador de la organización de las artes. El director de la institución fue Gerónimo Antonio Gil, importante grabador español; la formación de los alumnos se basaba en la enseñanza de la pintura, escultura, arquitectura y grabado con base en el estilo Neoclásico (Rodríguez, 2011).

Según el autor Alambert (2018), la academia era considerada por Humboldt, naturalista y explorador alemán, como un espacio abierto y democrático, donde alumnos de diferentes clases sociales se reunían para tomar lecciones, durante doce años que duraba la formación de los alumnos.

Por otra parte, en Colombia y Perú no existían academias, sino hasta principios del siglo XX época del modernismo en América.

La segunda academia en formarse fue en Brasil en el siglo XX, propiamente ya no solo formando artistas con bases católicas, sino privilegiando acontecimientos históricos y mitología grecorromana (Alambert, 2018).

² El escorzo en las artes es la representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta. Rubio M., A.M. (2016). Los primeros pasos en el escorzo de la figura humana. Un análisis desde la geometría. *Arte, individuo y sociedad*. 28(2). p. 253-275.

Derivado de la conquista, los nativos pobladores buscaban nuevamente formar una identidad, aquella que ya tenían pero les fue arrebatada; este proceso se acentuó en la década de 1920.

En el caso de México a principios del siglo XX surgen las primeras ideas del muralismo impulsado por José Vasconcelos, teniendo más adelante como representantes a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pioneros del movimiento artístico-social; expresión artística a partir de pinturas relacionadas con la política, opresión, esclavitud, valores, etc. cada uno tenía su propia técnica de pigmento, colores representativos, realismo, dramatismo etc.

Durante este siglo los artistas latinoamericanos se vieron en la necesidad de viajar a Europa en busca de nuevas innovaciones en cuanto a las artes, desarrollando propuestas como el expresionismo, cubismo y futurismo, abriendo paso a la autonomía creativa de los artistas.

Casi a finales del siglo XX surge un movimiento de representaciones artísticas a partir de temas fantásticos, interpretando autobiografías, ideologías y lo fantástico con creaciones surrealistas; inspiraciones psicoanalíticas que intenta reflejar otras funciones del cerebro, evitando el control racional que las pinturas representaban. Las ilustraciones se hacían a partir de técnicas como el fotomontaje, collage, esgrafiado, etc.

Otro movimiento artístico fue la tendencia abstracta a partir de "... la idea básica de terminar con el principio ilusionista de la pintura y con el concepto del cuadro como 'ventana del mundo' distintas alternativas buscan liberar a las artes plásticas de la representación de la realidad" Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA, 2004). Siendo Argentina el lugar donde más se practicaba esta técnica. Conforme pasaba el tiempo los materiales que ocupaban ya no eran solo pinturas, sino otros elementos como vidrio, yeso, mezcla de materiales distintos para pigmento, etc., también se montaban figuras sobre las paredes o algunas bases sólidas; por consiguiente, las pinturas ya no solo se podían visualizar desde una sola dimensión, sino a través de todos sus componentes espaciales según su creación.

En los años 50, según las publicaciones del MALBA Fundación Constantini, museo dedicado al arte latinoamericano del siglo XX, debido al acelerado ritmo de las artes visuales, se termina la época artística de la modernidad, para abrir paso al arte contemporáneo, caracterizado por la aparición de nuevas disciplinas dentro del área, respecto a técnicas, modo de construcciones, objetos, ensamblados, videos, etc.

Las “obras de arte” dejan de parecer “obras de arte”: los artistas trabajan sobre elementos cotidianos, industriales, desechos, textos y palabras; realizan acciones urbanas o en la naturaleza, registros fotográficos o fílmicos; proponen experiencias corporales y sensoriales, ideas y conceptos en proceso se suceden y combinan con poéticas neofigurativas, minimalistas, el Neosurrealismo y la Geometría sensible, etc. (MALBA, 2004, p. 7)

A finales del siglo XIX y desde principios del siglo actual las artes visuales se han centrado en producir creaciones “artísticamente correctas”; es decir, dejar de ver a las artes como mercancía, superioridad, medio de opresión, etc., para ser solo creaciones del hombre, donde se reflejen pensamientos, sentimientos, acciones contextuales, fenómenos y hechos; teniendo la obra artística un sentido, emocional, racional y coherente.

Ahora ese sería el gran reto de la educación artística en las escuelas del continente americano: desarrollar en los alumnos habilidades y conocimientos que les permitan apreciar en todo su contexto las artes visuales como medio de expresión.

1.3.3. Incorporación de las artes visuales en el sistema educativo mexicano

El contexto de las artes visuales en la educación en el siglo XIX, como se expuso anteriormente, estaba sujeto a diferentes perspectivas de acuerdo a intereses políticos, económicos y sociales, complicando la creación de bases argumentativas que expliquen sus fundamentaciones pedagógicas. Además, las diferentes influencias, posturas e ideologías sociológicas (como el positivismo, liberalismo, socialismo, etc.) o los diferentes paradigmas psicológicos y pedagógicos de la

educación, inciden directamente en las percepciones de las disciplinas incorporadas en la malla curricular de la educación.

No hay que olvidar que la creación de la Academia de San Carlos en México fue pieza clave en la inclusión y el valor de las artes visuales en la educación mexicana, dándole prioridad a la enseñanza de la pintura, escultura y arquitectura.

En este devenir de los diferentes conflictos en la historia de nuestro país, es relevante mencionar una época importante en el aspecto educativo; el periodo presidencial de Benito Juárez en 1867, caracterizado por reestructurar el gobierno después de las diversas disidencias existentes entre las visiones conservadoras y liberales; ante el triunfo, Juárez crea la Ley de Instrucción Pública, en esta establece que la educación sería laica, gratuita y obligatoria, oficialmente los poderes eclesiásticos estaban separados de la formación del educando; por otra parte se crearon diferentes escuelas ofreciendo distintas disciplinas, entre ellas las bellas artes, "...no obstante, la falta de profesores con cierta especialización en el tema de lo artístico, minimizó los avances que podrían haberse alcanzado con esta ley..." (Muñoz, 2004, p. 62).

A pesar de las necesidades experimentadas en las instituciones y en general en las artes, alude el autor Muñoz (2004), fue nula la atención y resolución a dichas desavenencias.

La falta de bases rígidas y la consideración de los elementos necesarios para la enseñanza de las artes, ocasionan la inestabilidad y poco interés de esta disciplina socialmente.

En 1910 la Academia de San Carlos se integra a la Universidad de México, una de las instituciones más antiguas del país, en la actualidad se conoce como Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1929 dicha Academia pasa a ser: la Escuela Nacional de Artes Plásticas, con estos referentes las artes toman mayor peso para ser incorporadas a la educación en general. En el año de 1921 con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública a cargo de José Vasconcelos, los objetivos educativos eran crear conciencia nacional sobre los acontecimientos que el

país vivió, desencadenados a consecuencia de los 30 años de opresión y sometimiento que experimentaron en el gobierno de Porfirio Díaz.

En este periodo, José Vasconcelos realiza toda una expedición para alfabetizar a más de la mitad de la sociedad mexicana con rezago educativo, con ayuda del reparto de libros y la distribución de maestros en comunidades rurales. Él mismo retoma la importancia de las artes visuales como medio de expresión e identidad, al mandar a decorar las escuelas con grandes pinturas que mostraban la identidad mexicana, acto que impulsó y dio paso al siguiente movimiento importante en la historia de las artes en México: el muralismo.

El muralismo fue un movimiento artístico político, social y cultural posrevolucionario. Los grandes representantes de este movimiento fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, su gran referente fueron las pinturas que Vasconcelos mandaría hacer para adornar las escuelas, en este contexto cada uno de los artistas muralistas encontrarían una manera nueva de crear arte en murales vistos por toda la sociedad. En México, se pueden observar dichas obras en la Escuela Nacional Preparatoria y la Secretaría de Educación Pública, por mencionar algunas.

Estas nuevas visiones darían paso a dejar a un lado las bases europeas del arte, para ahora usarse como medio para generar sentido de identidad y patriotismo entre los mexicanos.

El patriotismo tuvo una gran influencia en las producciones artísticas de la época, no sólo en el diseño y la aplicación de métodos, la sistematización de contenidos, sino en la cobertura nacional que involucra a grandes sectores, generalmente marginados, de la sociedad (Ornelas, 1995). Un ejemplo de ello, fue el incremento de las actividades de tipo musical y de arte, específicamente arte plástico, en la enseñanza infantil, no sólo en instituciones públicas, sino también en privadas. (Muñoz, 2004, p. 64)

En esta misma época las escuelas de educación básica, primaria y secundaria públicas y privadas contaban con un maestro de artes, aunque su permanencia no fue duradera. En el año de 1931 en gran parte de las primarias y secundarias fueron

removidos de su cargo los maestros de artes. Siendo este lenguaje artístico el menos estable para preservarse dentro de las instituciones educativas.

En el año de 1946 Miguel Alemán presidente de México en ese entonces, expide una ley por la cual se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), dependiente de la Secretaría de Cultura. Algunas de sus principales funciones fueron:

I.- El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.

II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las Bellas Artes; así como participar en la implementación de los programas y planes en materia artística y literaria que establezca la Secretaría de Educación Pública para la educación inicial, básica y normal. (Diario Oficial de la Federación, 2015, p. 1)

Funciones que hasta la fecha el Instituto trata de preservar. No obstante, en materia educativa existe una separación entre estos dos sectores; el primer factor, es la gran demanda que se tiene de escuelas de educación básica para ser apoyadas en su totalidad y la segunda la poca importancia económica y social de este lenguaje artístico a nivel nacional.

Posteriormente, la autora Rojas (2007) recupera algunos aspectos de lo expuesto y derivado del *Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica* y *El Programa para la Modernización Educativa (1989-1994)* en busca de brindar una educación eficiente a las necesidades que la sociedad demandaba y en consecuencia mejores condiciones de trabajo y formación para los maestros en servicio; concluye, en hacer público la necesidad de reestructurar los planes y programas de estudio de la educación básica, media y superior. La finalidad era brindar una mejor calidad educativa a partir de responder a las precisiones de los docentes y alumnos; a pesar de ello, Rojas (2007) expone una serie de dificultades para el desarrollo de la disciplina de artes en el sector educativo, al menos en cuatro aspectos: aspecto organizativo, político, capacitación docente y financiero.

- *Aspectos organizativos:* con la creación del INBA, todos los aspectos artísticos y culturales, además de lo correspondiente a la impartición de la asignatura en las escuelas, quedan a cargo de esta dependencia. Derivando la creación de diferentes escuelas de música, danza, teatro, pintura, escultura y grabado como centros de investigación. En el año de 1988 se crea el Consejo³ Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, su finalidad es divulgar y preservar las artes, otorgándole el apoyo de la SEP y un presupuesto anual dentro de esta misma secretaría. Mismo que no tiene estabilidad, pues solo en el año 2017 se redujo el presupuesto en un 21.1% perjudicando a dependencias como el INBA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Estudios Churubusco, etc.

En el primer informe de CONACULTA presentado en el año de 1989 se aborda el tema del Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP) donde se capacitaron a 2500 profesores y se realizaron 200 cursos de capacitación.

A pesar de ello, el poco interés por la preservación de estas escuelas por parte de los sectores políticos y educativos del país ocasiona deficiencias en las ofertas educativas; en este sentido el CONACULTA ya no solo cumple la tarea que tienen, la valoración de las artes en el desarrollo integral del individuo.

- *Aspectos políticos:* las políticas empleadas en este ámbito de las artes en México, son resultantes de diversas investigaciones y conclusiones a las que han llegado otros países; lo deseable, es partir de considerar el contexto del país para su posterior adaptación e inclusión en la educación mexicana. De ahí que "...se promete más de lo que se puede cumplir. El sistema educativo

³ En la actualidad, la institución gubernamental encargada de preservar y difundir las artes es, la Secretaría de cultura.

pretende proporcionar una formación integral del alumno, pero solo desarrolla sus capacidades potenciales de manera parcial”. (Rojas, 2007, p. 85)

- *Aspectos de capacitación docente:* la enseñanza de las artes en la malla curricular de la educación básica solo estaba destinada a educación primaria antes del 2006, periodo en el cual el CONACULTA crea el PACAEP ofreciendo la formación y capacitación de maestros encargadas de la disciplina, formando del año 1983 al año 2000 más de 15000 maestros de escuela primaria anualmente. El PACAEP actualmente ya no existente.
- *Aspectos financieros:* como ya se mencionó anteriormente las artes son el sector menos financiado y apoyado en el país. Del recorte de presupuesto realizado el año 2017 en 2018 aumentó tan solo el 3%.

A partir de la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB) se vuelven a reestructurar los planes y programas de estudio de la educación básica, 2004 para preescolar, 2006 para secundaria y 2011 primaria, desde un enfoque de competencias para la vida. Siendo en 2011 donde aparecen las Artes oficialmente en la malla curricular de preescolar, primaria y secundaria; en preescolar llamada *Expresión y apreciación artística*, y en primaria y secundaria: *Educación artística*. En 2006 se crea el Consorcio Internacional de Arte y Escuela (ConArte) dependencia con la finalidad de impulsar la educación por el arte en las escuelas públicas. Las indagaciones realizadas en este consorcio expusieron la influencia que tiene la enseñanza de las artes en la disminución de la violencia escolar, habilidades cognitivas y físicas en los alumnos; argumentando su validez educativa.

Para concluir, cabe mencionar que en los últimos 30 años se han realizado estudios en donde se mencionan las deficiencias de la asignatura de artes tanto en México y el mundo, estos van desde los recursos materiales para el desarrollo de las clases, el poco financiamiento para la asignatura, el deficiente interés de las autoridades educativas para atender los inconvenientes de los docentes de

artes y por último, la falta de investigaciones referentes a la situación de la asignatura en las instituciones educativas.

1.3.3.1. *Las artes visuales en la malla curricular de educación secundaria*

Como ya se mencionó anteriormente, a partir de la RIEB (2011), se reestructuran los planes y programas de estudio de la educación básica, culminando con la publicación del Plan de estudios 2011, emitido por la SEP.

El principal objetivo de la reforma, era brindar una educación de calidad centrando en el alumno como sujeto principal del acto educativo, ofreciendo al término de la educación básica una formación integral, con ayuda de la interrelación entre la SEP, instituciones gubernamentales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE.)

Los principios pedagógicos que fundamentan la reestructuración del nuevo currículo, de acuerdo con la SEP (2011), son los siguientes:

- *Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje:* se busca que el alumno genere la disposición para seguir aprendiendo a lo largo de sus vida, desarrolle habilidades para solucionar problemas, pensar críticamente, explicar, analizar, innovar y crear posibles soluciones a problemas en su contexto personal, familiar y social.
- *Planificar para potenciar el aprendizaje:* la planificación es el medio para potenciar los aprendizajes de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias.
- *Generar ambientes de aprendizaje:* es importante considerar que el espacio donde se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje sea propicio para la buena comunicación e interacción de los alumnos.
- *Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje:* la construcción del aprendizaje es más fructífero al convivir e interactuar con más personas, propiciando la búsqueda, coincidencias, diferencias, reflexiones, etc.

- *Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados:* la competencia se refiere a "...la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)." (SEP, 2011, p. 29). Los estándares curriculares son indicadores de lo que los alumnos demostrarán al concluir el periodo escolar. Por último, en los aprendizajes esperados se expresan los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales a ser adquiridos por los alumnos.
- *Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje:* además del uso de libros de texto se puede hacer uso de otros materiales, ejemplo, la biblioteca, materiales audiovisuales, internet, plataformas tecnológicas, etc.
- *Evaluar para aprender:* las evidencias del proceso de conocimientos de los educandos son importantes en cualquier sistema educativo; las evaluaciones deben de servir al profesor como guía para reflexionar qué de los aprendizajes esperados y competencias para la vida han alcanzado los alumnos.
- *Incorporar temas de relevancia social:* los contenidos y temas a tratar se deben apegar al contexto real del alumno.
- *Renombrar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela:* la formación del educando no solo es tarea del docente en el aula, sino de todas personas involucradas directa e indirectamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- *Reorientar el liderazgo:* "el liderazgo es determinante para el aseguramiento de propósitos que resultan fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización y el funcionamiento interno de las escuelas..." (SEP, 2011, p. 38)
- *La tutoría y la asesoría académica a la escuela:* es una alternativa de atención individualizada para alumnos y docentes; en un primer caso para responder cuestiones de rezago educativo y en el otro para resolver situaciones de dominio específico de los programas de estudios (SEP, 2011).

Aunado a esto, los objetivos de la educación se plasman en Competencias para la vida, siendo estas, habilidades, destrezas y conocimientos que el educado debe adquirir para resolver situaciones de su contexto personal, familiar y social (SEP, 2011).

La SEP (2011) refiere que al término de la culminación de la educación básica las competencias, expuestas a continuación, sean desarrolladas por el alumno:

- Competencias para el aprendizaje permanente.
- Competencias para el manejo de información.
- Competencias para el manejo de situaciones.
- Competencias para la convivencia.
- Competencias para la vida en sociedad.

Por último y considerando los elementos anteriores, se establece el perfil de egreso de los educandos al concluir los tres niveles educativos, (preescolar, primaria y secundaria). A continuación, se presentan de manera sintetizada los elementos del perfil.

La SEP (2011) refiere que el alumno:

- Utilice el lenguaje materno, oral y escrito para poder interactuar socialmente, además de presentar habilidad para expresarse por medio del idioma inglés.
- Argumente, razone, analice, compare, proponga, innove, etc., considerando los diversos puntos de vista, derivando uno propio.
- Utilice información de manera responsable provenientes de diversas fuentes.
- Interprete y explique acontecimientos de orden social, económicos, políticos y culturales.
- Conozca y ejerza sus derechos humanos, apegado sus acciones con base en las normas y leyes establecidas.
- Asuma y practique la interculturalidad.
- Conozca y valore sus características y potencialidades como ser humano.
- Promueva y asuma el cuidado de la salud y el medio ambiente.
- Aproveche los medios tecnológicos a su alcance como medios de información y comunicación.

- Reconozca, aprecie y sea capaz de expresarse artísticamente. “Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación...” (SEP, 2018, p. 3)

Complementando lo anterior, en la Ley General de Educación (2018) se menciona, en sus disposiciones generales, a grandes rasgos, formar personas capaces de resolver, entender, analizar, reflexionar, criticar, proponer e innovar a partir del conocimiento, habilidades, destrezas, etc., a situaciones que su contexto personal, familiar, cultural, político y cultural le demanden.

Los lenguajes artísticos incorporados para su enseñanza son: danza, teatro, música y artes visuales.

Centrándonos en esta disciplina en educación secundaria, los aprendizajes esperados y competencias para la vida, son los siguientes:

Propósitos del estudio de las artes para educación secundaria:

- Aprecien las cualidades estéticas de diversas manifestaciones y representaciones del cuerpo humano por medio de los lenguajes artísticos para comprender su significado cultural y valorar su importancia dentro de las artes.
- Explore la dimensión estética de las imágenes, las cualidades del sonido y el uso del cuerpo y la voz, estructura dramática y creación teatral, para enriquecer las concepciones personales y sociales que se tienen del arte.
- Conozcan los procesos de creación artística de diseñadores, artesanos y en general de los miembros creativos de la comunidad.
- Distingan diferentes profesiones e instituciones que se desarrollan en diferentes entornos culturales relacionadas con la creación, investigación, conservación y difusión de las artes. (SEP, 2011, p. 14)

La competencia que favorece el aprendizaje de estos conocimientos es:

- La construcción de habilidades que permitan al alumno generar conocimientos de los lenguajes artísticos, fortaleciendo sus valores, actitudes y fomento de la práctica de los lenguajes artísticos (SEP, 2011).

Por consiguiente, el enfoque didáctico de manera general se centra en posicionar al alumno como sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ello la organización de los aprendizajes se realizará en tres momentos:

- **Apreciación:** favoreciendo habilidades perceptuales: visuales, táctiles, auditivas y kinestésicas. Uso de los sentidos como medio para generar aprendizajes artísticos.
- **Expresión:** expresión de lo subjetivo a partir del uso de los lenguajes artísticos.
- **Contextualización:** el alumno tendrá que reconocer todo lo que implica exponer, crear y valorar una creación artística para una posterior creación propia (SEP, 2011).

Sin embargo, y en busca de brindar una educación de calidad en México, en el año 2017 se publican nuevos planes y programas de estudio llamados, *Aprendizajes clave*; considerando su aplicación a partir del ciclo escolar 2018-2019. Lo más destacable en este nuevo modelo educativo son tres elementos: La inclusión, Educación Socioemocional y la didáctica recomendada a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al menos en la asignatura de artes: el Método de proyectos. El método de proyectos se caracteriza por presentar al alumno una problemática que él mismo tendrá que resolver utilizando sus conocimientos previos y los que vaya construyendo a lo largo de las clases, el docente funge como mediador en este proceso, guiando a los alumnos, mas no dando respuestas a incógnitas; el trabajo en equipo es importante en este enfoque (SEP, 2011).

Los propósitos en la educación secundaria respecto a la enseñanza de las artes son:

1. **Explorar** los elementos básicos del arte en una de las disciplinas artísticas (artes visuales, danza, música o teatro), y utilizarlos para comunicarse y expresarse desde una perspectiva estética.
2. **Consolidar** un pensamiento artístico al profundizar en los procesos de percepción, sensorialidad, imaginación, creatividad y comunicación, reconociendo las conexiones entre ellos.

3. **Valorar** las manifestaciones artísticas en su dimensión estética al utilizar sus capacidades emocionales e intelectuales.
4. **Analizar** las etapas en la realización de proyectos artísticos a partir de la investigación e indagación de propuestas locales, nacionales o internacionales de artes visuales, danza, música o teatro.
5. **Explorar** las artes visuales, danza, música o teatro desde un enfoque sociocultural que les permita reconocer su importancia en la sociedad y ejercer sus derechos culturales.
6. **Fortalecer** actitudes de respeto a la diversidad, apertura al cambio y manejo de la incertidumbre en su actuación cotidiana, a partir del trabajo con las artes visuales, danza, música o teatro. (SEP, 2017, p. 466)

El enfoque didáctico se centra en realizar actividades en donde los alumnos puedan escuchar, realizar, participar, descubrir y mejorar a partir del proceso de construcción de lenguajes artísticos. En donde el maestro debe estimular la creación, imaginación y expresión a partir de dibujar, pintar; abrir espacios en donde las creaciones de los alumnos puedan ser vistos por otros; brindar a los educandos las herramientas necesarias que les permitan desarrollar dichas habilidades. El docente debe proporcionar el apoyo necesario para las creaciones de sus alumnos.

Para concluir, los elementos más importantes establecidos en el modelo educativo 2017, referentes a las artes visuales en secundaria, son los siguientes:

Los objetivos de la SEP (2017) se basan en que:

- Se busca que los estudiantes se apropien de los conocimientos, habilidades y estrategias de este lenguaje, lo puedan practicar e indagar más sobre otras culturas, creándose juicios propios.
- A diferencia del programa de artes 2011, donde se establece la enseñanza de las Artes visuales en tres momentos: apreciación, expresión y contextualización, en el modelo 2017, los aprendizajes esperados se organizan en cuatro ejes: *Práctica artística, Elementos básicos de las artes, Apreciación estética y Creatividad y Artes y entorno*; los ejes buscan propiciar el desarrollo de la sensibilidad estética y el desarrollo cognitivo y emocional.

- El trabajo en este lenguaje artístico será a partir del trabajo colectivo, donde los alumnos conceptualizarán, planearán y desarrollarán proyectos de forma individual y colectiva. En donde el maestro será el generador de aprendizaje.
- El alumno no solo debe comprender, analizar y apropiarse de los conocimientos visuales a través de los dibujos, esculturas y grabado, sino considerar las producciones hechas a partir de la utilización de fotografía y videos.

Dicho lo anterior, y recuperando las bases pedagógicas de la disciplina de artes en su inclusión en la malla curricular de la educación, con base en los programas de estudio 2011 y 2017 (siendo estos los más actuales) se puede deducir explícitamente la existencia de argumentos válidos para su enseñanza en las instituciones educativas y al logro del perfil de egreso de la educación básica. Pero, en materia de docencia actualmente no se sabe la situación real de los docentes de artes en servicio o en caso contrario qué se ha realizado para asegurar la efectividad de la enseñanza de las artes en el desarrollo integral del alumno.

1.3.3.2. Formación de los profesores de artes en secundaria

La mayoría de las reformas educativas implementadas en México se han enfocado en brindar una educación de calidad a los alumnos, pero, para el logro de este propósito, no basta solo con la reorganización y adaptación de esta en las instituciones educativas, pues modifican directamente el quehacer y desempeño docente.

El trabajo del profesor no es estático a partir de que la sociedad tampoco lo es, día tras día existen nuevas formas de relacionarse y apropiarse del conocimiento; por ende, los docentes tienen que prepararse, actualizarse y adquirir lo “nuevo”, como principales sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque, es indispensable considerar, si se quiere formar alumnos de calidad, primero se necesita formar docentes de calidad.

Por consiguiente, un tema fundamental a tratar es la formación docente y la importancia que tiene esta formación en México para alcanzar los objetivos planteados. En este sentido, primero se presentarán los antecedentes de manera general, es decir qué se ha hecho en materia magisterial a nivel nacional, para después tratar específicamente lo relacionado a los docentes de artes en secundaria.

El libro *Modelos de formación docente*, (Castro, et al., 2015) recupera este tema a nivel nacional rescatando los puntos más importantes y significativos, para entender los diferentes procesos y transformaciones por los que ha pasado la formación docente en México.

Para empezar, la formación docente se compone por dos partes, una corresponde a la formación inicial (aquella que se adquiere en el nivel superior) y la formación continua (se adquiere durante el servicio profesional). De acuerdo con Castro et al. (2015), la formación inicial en América Latina ha sido insuficiente para cumplir las expectativas que la sociedad tiene sobre los resultados del aprendizaje de los alumnos; esto con base en los resultados de la prueba estandarizada PISA 2009, pues México es uno de los países con los resultados más bajos.

Por ello, en la RIEB se implementó una reforma curricular para tratar de alinear la formación inicial a las necesidades de la sociedad y el mundo actual. Esta reforma corresponde a cuatro necesidades sociales: incrementar la calidad y equidad de la educación normal, atender los nuevos programas de educación básica y las políticas de educación superior, coadyuvar al logro de los aprendizajes internacionales en la educación básica y ayudar a reducir las brechas cognitivas, digitales y materiales (Castro, et al., 2015).

Este nuevo currículo de acuerdo con Castro, et al. (2015) a grandes rasgos rescata los siguientes puntos:

- Su enfoque se centra en el “aprendizaje”.
- Reconoce que todos los sujetos son capaces de aprender.
- Todo individuo cuenta con experiencias y conocimientos previos.

- Se espera que el estudiante logre aprender todo lo que se le enseñe relacionándolo con la vida real a partir de múltiples estrategias de aprendizaje.

Por consecuencia, a principios del siglo XXI las escuelas normales modifican sus propósitos y objetivos de la formación inicial, situando al alumno como el sujeto principal y más importante en la educación.

A partir del análisis de la práctica docente a nivel internacional, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación establece ámbitos y competencias en los trayectos formativos de los docentes, para posteriormente crear un perfil de egreso de los profesores de educación básica. De esta manera se espera que los egresados de las escuelas normales desarrollen las siguientes habilidades:

- Planeación del aprendizaje.
- Organización del ambiente en el aula.
- Uso de las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje.
- Evaluación educativa.
- Promoción del aprendizaje de todos los alumnos.
- Compromiso y responsabilidad con la profesión.
- Vinculación con la institución y el entorno (Castro et al., 2015).

Para ingresar al servicio profesional docente los egresados de escuelas normales o instituciones de nivel superior deben realizar un examen, emitido, creado, evaluado y coordinado por la SEP; las plazas disponibles se les otorga a los sujetos con el más alto puntaje en el examen. Pero, debido a que en el año 2010 los resultados de esta prueba fueron deficientes, "... ya que de 81,490 personas que presentaron el examen, 22.8% obtuvo un nivel aceptable, 72.7% requiere procesos de nivelación académica, y 4.5% obtuvo un resultado no aceptable." (Castro, et al, 2015, p. 57), el gobierno mexicano crea el *Programa de Fortalecimiento de los Estudiantes de Escuelas Normales*, el cual se centra en la mejora de los estudiantes de más bajo rendimiento, teniendo como meta fortalecer la formación de 30,000 estudiantes del último año de las normales.

Por su parte los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Iberoamericanos, propusieron a sus países miembros elaborar políticas encaminadas a la formación de los profesores de educación básica y a la mejora de sus condiciones de trabajo, específicamente a la formación inicial y continua. México establece el Programa Sectorial de Educación (2007-2012) el cual consiste en dos estrategias:

1. Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación profesional de docentes en servicio.
2. Enfocar la oferta de actualización de los docentes, para mejorar su práctica profesional y los resultados de aprendizaje de los educandos.

Ya que "... dentro del sistema educativo mexicano laboran docentes no calificados o profesores con competencias profesionales limitadas." (Castro, et al. 2015, p.59)

Por ello, reestructurar la formación inicial no es suficiente ni el único aspecto de interés para que se cumplan las metas educacionales. Si se sigue en esta línea se estaría dejando a un lado a los maestros en servicio, en este sentido, Castro, et al. (2015) consideran que la formación continua es la herramienta clave y complementaria a atender para poder nivelar y preparar a los maestros ante cualquier situación que afecta directa e indirectamente a su práctica educativa, siempre y cuando se organice con base en las necesidades reales de los docentes.

Formación continua. ¿Qué se ha hecho?

En 2008 la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFC) de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP creó el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio (SFCSP) el objetivo de este sistema es contar con mejores profesionales y colectivos escolares de la educación básica, atendiendo tres escenarios:

1. Tratar los problemas que enfrenta la formación continua hasta 2008.

2. Analizar la situación del PRONAP (Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Servicio de Educación Básica) creada en 1996.
3. Políticas educativas derivadas por el acuerdo Alianza por la Calidad de la Educación.

Este nuevo Sistema "... se plantea impulsar la investigación e innovación en el ámbito de la formación continua y la superación profesional de los maestros para desarrollar alternativas metodológicas." (Castro, et al. 2015. p. 66)

Los resultados fueron los siguientes:

- No se tiene registro de investigaciones referentes a la formación continua y cómo esta impacta en la práctica de los profesores.
- En México hay universidades e instituciones del gobierno estatal y federal que ofrecen cursos, pero, la mayoría de las veces no corresponden con las necesidades de los docentes.
- En realidad, la formación inicial y continua no tienen la verdadera importancia y relevancia para el sistema educativo mexicano.
- La mayoría de los integrantes de las instituciones encargadas de la formación docente, carecen de las capacidades suficientes para obtener los resultados deseados.
- Las capacitaciones necesitan facilidades, incentivos o motivación hacia el docente para poder asistir (Castro et al., 2015).

Con base en lo anterior, y delimitando la formación docente específicamente en Secundaria, en el artículo "*Formación de profesores de educación secundaria: realidades y discursos*" escrito por Denise Vaillant (2009), menciona lo siguiente:

- A pesar que desde 2009 los nuevos discursos sobre educación en Europa y América Latina se han centrado en la educación secundaria y la formación de los docentes, esto no ha sido suficiente para crear reformas e innovaciones referentes al tema.

- “Existe hoy un profundo desajuste entre las necesidades de aprendizaje, los requerimientos de los jóvenes actuales y las competencias con que cuentan los profesores de secundaria tras su paso por las universidades y los institutos de formación docente.” (Vaillant, 2009, p. 105)
- Uno de los problemas más importantes que México tiene como país respecto a la Educación son sus reformas; no están creadas con base en las necesidades del contexto, por ejemplo “... en los países en desarrollo, determina que la población joven vea en la educación secundaria la posibilidad de su inclusión como ciudadanos activos y productivos.” (Vaillant, 2009, p.108)

En estadísticas actuales realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) señalan que del 100% por cierto de los maestros en servicio, solo el 5% son docentes formados en licenciaturas de Artes y Humanidades, porcentaje muy bajo para cubrir la gran demanda de instituciones escolares públicas de educación básica del país.

Colorado (2008), nombra algunas necesidades que enfrentan estos docentes respecto a su práctica docente y educativa. Empieza por mencionar la falta de maestros de artes en las escuelas de educación básica, ocasionando ser horas de clase remplazadas por otra asignatura o simplemente tiempo de ocio. Cuando se cuenta con docentes de artes, estos a veces no les prestan vital importancia a la asignatura ya sea por falta de gusto, conocimientos, o interés por los lenguajes artístico; en otros casos son responsables de la asignatura de artes pero con un lenguaje artístico ajeno al de su especialidad.

Aunque no se descartan a los profesores a los cuales a pesar de los inconvenientes buscan soluciones para enfrentar las situaciones y hacen lo posible por brindar una buena educación respecto a esta disciplina.

En su investigación, Colorado concluye que la formación docente es uno de los principales problemas de estos maestros; aunque a veces son especialistas en el

área no tienen los conocimientos pedagógicos, didácticos y psicológicos, siendo su único apoyo la experiencia acumulada en su práctica.

1.4. Justificación

La importancia de la enseñanza de las artes en las instituciones escolares surge a partir de las experiencias educativas que insisten en la importancia de la educación artística en contextos formales y no formales, pero también como mejora en la calidad de la educación, reconociendo la función de las artes y la creatividad en el ámbito escolar como medio para promover valores éticos en los alumnos (Iwai, 2002).

Se espera que los alumnos reconozcan la gran diversidad cultural del país a partir del descubrimiento y experimentación de las artes, mediante la realización de actividades cognitivas, afectivas y estéticas que les permitan comprender el sentido y utilidad de estos conocimientos en su vida cotidiana (SEP, 2011).

Sin embargo, para brindar una educación artística de calidad se necesita sintonizar la práctica de los profesores con los propósitos formativos que se pretende alcanzar. En este sentido, es imprescindible formar docentes con los conocimientos artísticos y las herramientas pedagógicas idóneas, para que el educando desarrolle las competencias pertinentes a este campo formativo. “En lo que concierne en los métodos didácticos [...] la falta de competencias de los maestros y su escasa familiaridad con los métodos pedagógicos [...] hacen que las clases de artes [...] no siempre alcancen los objetivos oficiales.” (Chafchaoui, en *Prospectivas, Revista trimestral de educación comparada*, 2002, p. 50)

Los métodos en la práctica de la enseñanza evolucionan a medida en que los propios maestros adquieren dominio pedagógico durante el ejercicio de la profesión docente, desplegando plenamente sus capacidades y habilidades, incluso en lo referido a los contenidos de la enseñanza.

En secundaria es donde más se encuentran dificultades para alcanzar los propósitos formativos de la educación en artes prevista curricularmente, ya que si el profesor

cuenta con un perfil distinto a las habilidades, conocimientos y estrategias pertinentes, difícilmente el alumno llegará a incorporar a su vida algún lenguaje artístico; como ya se mencionó anteriormente en los antecedentes.

Circunstancias que propiciaron la elección del tema para, por una parte, recordar la importancia de los lenguajes artísticos, especialmente el visual en el desarrollo del alumno, en segundo, mostrar la realidad educativa de los docentes de artes y por último, diseñar algunas propuestas didácticas para la enseñanza de los contenidos artísticos visuales.

Los participantes en el trabajo de campo de esta investigación son docentes en servicio de artes visuales laborando el municipio de Chalco, Estado de México. Aunque la magnitud del problema es extensa, partir de una población pequeña, pero no por eso menos importante y en la que además no se ha realizado ninguna investigación ni propuesta educativa respecto al tema, lo considero una aportación importante y necesaria al campo de la educación. Por ende, para llegar a dichos planteamientos los objetivos de la investigación son los siguientes.

1.5. Objetivos

Objetivo general:

Diseño de una propuesta didáctica para la asignatura de artes visuales encaminadas a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo a los alumnos y maestros cumplir los objetivos educativos del lenguaje artístico en educación secundaria.

Objetivos específicos:

- Indagar pedagógicamente la importancia de las artes visuales.
- Indagar sobre la situación actual de los docentes de artes en servicio.
- Establecer relaciones entre la práctica del docente y lo establecido en el programa de artes de secundaria.

- Diseño y monitoreo de las propuestas, que propicien el interés e involucramiento activo de los alumnos respecto a los contenidos de la asignatura.

1.6. Pregunta Tópica

¿Cómo puede, el docente de artes visuales, promover el desarrollo de los saberes artísticos en estudiantes de educación secundaria?

Capítulo 2. Enseñanza de las artes visuales en diferentes contextos

Para terminar de contextualizar la situación de las artes visuales en la educación secundaria en México, a continuación se darán a conocer de manera general algunos enfoques pedagógicos que han recuperado diferentes países para la enseñanza de esta disciplina a manera de que el lector analice, reflexione crítica y constructivamente la problemática en cuestión.

21. Las artes visuales en la educación secundaria: conociendo otras miradas

Tomando en cuenta indagaciones y aportes registrados en la *Revista trimestral de educación comparada No. 124*, se presentan algunas pedagogías de la enseñanza de las artes visuales en secundaria establecidas en diversos países del extenso planeta tierra. Se recuperó lo concerniente al continente Africano debido a la perspectiva mundial que tiene de ser una población, en general, con pocas vías de desarrollo social, política, económica y educativa, pero a pesar de ello algunos de sus países del norte tratan de adaptar las nuevas aportaciones (en este caso educativas) para un bien común y además lo exponen ante las organizaciones encargadas en la mejora de la educación, por ejemplo la UNESCO; posteriormente se habla de Lituania y su importante avance en las artes, por último, se trata la educación artística en España puesto que es un referente en materia de investigación artística.

En Marruecos, la asignatura de artes visuales en un principio no era considerada para ser enseñada en los primeros años de la educación, sin embargo estos conocimientos cobraron fuerza cuando se empezaron a exponer investigaciones referentes a la importancia de la educación artística en la formación de los individuos (por ejemplo, el informe de *Delors*, explicitado en el capítulo 1). Por ello, hace apenas veinticinco años se imparten cursos de artes visuales dentro de la educación secundaria, su fin es dotar a los alumnos de conocimientos introductorios de este lenguaje artístico para posteriormente ser estudiado con más profundidad (sí así lo requieren) como una carrera técnica. Se espera en esta formación que el alumno desarrolle una percepción visual sensible del mundo, considere la expresión visual

como medio de comunicación, por lo tanto, como lenguaje con cierta función social; sentar las bases de la cultura artística visual, aquellas que se han utilizado para la industria, artesanía, y oficios tradicionales según su tiempo, espacio y predicciones futuras. Por último, recuperar conocimientos y tecnologías actuales para extender su conocimiento a fin de facilitarles el descubrimiento de sus destrezas personales. Si bien, este saber artístico se basa más en ser desarrollado como una herramienta de trabajo.

Saber su funcionalidad en la actualidad no está al alcance de esta investigación, pero como dato adicional, en 2002 se aplicó una reforma educativa en donde se incluye la creación de un centro de arte con departamentos especializados en artes visuales, música, artes gráficas y audiovisuales. El cometido de este centro es trabajar para reforzar y encontrar posibles soluciones a limitantes que impiden integrar efectivamente las artes en el sistema educativo, a medida en que la infraestructura, materiales y programas de estudio se los permita.

Túnez, país situado en el norte de África, adoptó la enseñanza de las artes visuales en secundaria desde la pedagogía de la “situación problemática⁴”, este enfoque se basa en percibir al alumno como propio responsable del desarrollo de su saber a partir de posicionarlos en situaciones que le demanden encontrar una solución. En este contexto el educando podrá experimentar, crear o discernir posibles alternativas a problemas que se le puedan presentar, desarrollar su facultad crítica, sensibilizarlo en las artes visuales de diversos planos y por último, reconocer y respetar los diversos puntos de vista que se pueden expresar mediante este medio. Sin embargo esta disciplina es opcional a enseñarse en las escuelas secundarias ajenas a los institutos artísticos especializados.

⁴ Este método de aprendizaje hace referencia a lo que se conoce como “aprendizaje basado en problemas” (ABP), desarrollado en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60's. Según un artículo publicado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. *El aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica.*

Se adoptó en el campo educativo como una técnica didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el contexto de ver al educando como el sujeto encargado de construir su propio conocimiento a partir de que el docente genere problemas reales a los alumnos para su posible solución.

En Libia la educación artística no es obligatoria en el plan de estudios de nivel secundaria, existen escuelas de arte y comunicación especializadas en la materia en este nivel educativo. Su plan de estudios dura cuatro años y se enfocan en enseñar las diversas técnicas del dibujo, pintura, caligrafía árabe, historia de las artes, diseño industrial y dibujo arquitectónico. El enfoque de la educación se torna tradicionalista (copiar y transferir lo que sabe el docente), son casi nulas las oportunidades para que los alumnos puedan experimentar, crear, diseñar e innovar sus propias formas de creación artística.

La situación de las artes visuales en los demás lugares del continente africano es desfavorable pues intervienen diversos factores para ser una disciplina factible a enseñarse, entre los más comunes, la falta de recursos, espacios y maestros especialistas en el área.

Siaulytiene (2002) muestra en la *Revista trimestral de educación comparada*, los resultados de su investigación realizada en Lituania, país de la Europa oriental; lo importante a resaltar de esta indagación son los aportes en materia de progreso pedagógico en su educación. Desde el año 1988, Lituania empezaba a descentralizarse del sistema soviético a la que estaba sometido rígidamente el sector educativo, para darle paso a una formación basada en valores democráticos y una nueva alfabetización política y económica. Se buscaba primeramente la ideología de un plan de estudios más libre y la recuperación de la enseñanza activa como punto central de la educación.

Lo correspondiente a las artes, según la autora antes mencionada, son las concepciones de la mayoría de los países de Europa oriental sobre los lenguajes artísticos: conocimiento fundamental en la formación integral del individuo, su valor es igual o más que cualquier disciplina científica o lingüística. Las materias obligatorias son danza, dibujo y teatro.

Antes de la lucha por su descentralización en la mayoría de las escuelas Lituanas se les daba pauta a los maestros para utilizar métodos activos en la enseñanza de esta

disciplina; pues se pensaba que era, quizá, la asignatura más exenta de ser enseñada con el método tradicional. Pero, ¿por qué darle tanto valor a las artes?, en Lituania se cree firmemente en las habilidades críticas, creativas, imaginativas, valorativas, cognoscitivas, físicas y psicológicas que obtiene el individuo al estar en contacto con las artes desarrollando fuertemente su personalidad, el reconocimiento de sus emociones y la regulación de las mismas. Por lo anterior, se recuperó el “Método de proyecto” como la didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los conocimientos artísticos, derivado de sus nuevas reestructuraciones educativas. Para esta resolución se convocó a gran parte de especialistas y maestros de artes, surgiendo que varios de ellos ya utilizaban el método didáctico; se estudió a fondo y posteriormente se llevó a cabo en las escuelas. Las consecuencias fueron positivas, pues cada proyecto tenía un enfoque social, incluso hubo participación de escuelas extranjeras.

El estudio mostró también que la aplicación del nuevo método engendraba un nuevo tipo de relaciones entre los participantes. El método basado en proyectos enriquece la vida cultural en la escuela, atrae los alumnos a las artes y hace de la educación artística un ingrediente de la cultura. Fomenta la necesidad de ilustrarse y de mejorar las calificaciones y promueve el entendimiento mutuo entre los docentes y el contacto con colegas de otros países. Entre los estudiantes se van estableciendo relaciones democráticas, el respeto mutuo y la atención a las actividades creativas de los pares, y se crean contactos entre los diferentes participantes: grupos de estudiantes, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y empresas privadas. Todo ello favorece la formación de una nueva imagen de la educación artística y populariza su concepto. (Siaulytiene, 2002, p. 81)

Es importante decir que en casi treinta y dos años Lituania avanzó en gran medida referente la educación artística pedagógica y conceptualmente, tiempo récord para algunos países que lo han intentado durante más de 3 décadas y aún experimentan limitantes.

Por otro lado, y a pesar de ser el lugar y nacionalidad de gran parte de los investigadores que estudian los lenguajes artísticos, su importancia en el individuo y su inclusión en los planes y programas de estudio, España, es un país que ha

experimentado altas y bajas en el tema. La causa más fuerte es considerar el conocimiento artístico como “nato” propio de ciertas personas sin necesidad de reforzarse, por lo tanto, su enseñanza en las instituciones escolares se percibe como un saber adicional o suplemento formativo. En la educación secundaria obligatoria (ESO) su enseñanza se hace por medio de libros de texto que acentúan los procesos del dibujo y expresión gráficas, análisis de obras de arte y lectura de imágenes. De igual manera que México se han realizado esfuerzos en materia de reformas educativas en busca de brindar una mejor calidad en la formación de la sociedad; fue así que adaptaron el modelo italiano en educación artística, caracterizado por “Comprender la problemática que comporta el aprendizaje de representación formal. Capacidad para codificar y decodificar imágenes. Realizar composiciones plásticas y conocer las técnicas artísticas”. (Juanola, citado en Artero, 2001, p. 152). Por consecuencia, se reorganizó el currículum en materia artística siendo hasta el año en curso (2019), las artes visuales y plásticas el lenguaje artístico obligatorio a enseñarse en secundaria, los objetivos generales son los siguientes:

1. Apreciar los valores estéticos de las obras de arte, de diseño y de comunicación visual, disfrutarlas, y entenderlas como parte de nuestro patrimonio cultural, que es necesario respetar, conservar y mejorar.
2. Analizar e interpretar razonadamente, a partir de criterios establecidos, formas e imágenes representadas de manera objetiva y subjetiva. (Artero, 2001, p. 154)

La pedagogía se centra en una enseñanza activa y experimental, los contenidos se dividen en conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales; se busca el acercamiento directo del alumno con el objeto del estudio, involucramiento de las nuevas tecnologías, un aprendizaje significativo e interdisciplinario para lograr una formación más completa del alumnado. Para el caso concreto de los contenidos se tomó como referencia lo que señala el Departamento de Enseñanza de la Generalidad catalana, y se dividen en tres ámbitos:

- Perceptivo: habilidad por la cual el ser humano capta la realidad, le da un sentido a partir de la identificación de códigos o símbolos.

- Semiótica: identificar los procesos sociales que suceden para dar interpretaciones y significaciones a objetos.
- Expresión: saber manifestar mensajes visuales y saber manipular materiales.

Sin embargo, hasta la fecha prevalece la conceptualización de las artes como un conocimiento adicional y nato para ciertas personas, esto por supuesto se convierte en una restricción para valorar los lenguajes artísticos como una herramienta de crecimiento personal, cognoscitivo, emocional y psicológico.

Es necesario dejar en claro que una cosa es tratar el tema en cuestión desde la educación básica y obligatoria dentro del sistema educativo de los países, y otra pensarlo desde las instituciones especiales en formar artistas, pues en éste caso, sí existe una estructuración curricular, un plan de estudios específico y todo lo necesarios para formar artistas; además en el caso de España, a nivel político y económico se apoya y valora en gran medida a los profesionales en lenguajes artísticos.

En resumen, si nos extendemos a descubrir los planes y programas de Artes en secundaria de todo el mundo seguro se presentarán situaciones como las antes expuestas, algunas pedagogías serán muy avanzadas, en otras se necesitaría trabajar más y a lo mejor en menor cantidad ni siquiera se toma en cuenta. Lo importante es identificar que el fin primero de las artes visuales en la formación de los educandos no es invadirlos de teorías, procedimientos, técnicas, materiales, etc., sino, que la conciban como un elemento de autoconocimiento, medio de expresión y comunicación; como dice Hernández (1997b:42) citado en Artero (2001) es una "...vía de progreso de la mente del alumnado y de sus capacidades, lo que posibilita la labor simbólica *"discernir, interpretar, comprender, representar, imaginar..."*" (p. 166).

22 La enseñanza de las artes visuales en la educación secundaria de México

Desde el año dos mil diecisiete hasta el año en curso (dos mil diecinueve) se implementaron nuevos planes y programas de estudio para la educación básica; los cambios en general radican en dar importancia a la formación en valores, autonomía

curricular, educación socioemocional y el establecimiento de principios pedagógicos como base de esta reestructuración curricular. Las modificaciones surgen a partir de los resultados que arrojaron las diversas conferencias, congresos, foros nacionales, estatales, revisión de documentos y consultas en línea sobre el modelo educativo 2011; por lo tanto, estos fueron necesarios y suficientes para crear y estructurar con ayuda de especialistas educativos y la SEP el currículo y plan de estudios de preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Los objetivos de la educación mexicana aparte de ser laica, gratuita y de calidad se anexa que debe ser equitativa e incluyente, explícitamente, todos los niños y jóvenes recibirán educación de calidad proporcionándoles saberes y aprendizajes útiles e importantes que le brinden las herramientas, habilidades y estrategias necesarias en su formación integral (SEP, 2017).

El perfil de egreso de la educación básica está representado por once ámbitos:

1. Lenguaje y comunicación
2. Pensamiento matemático
3. Exploración y comprensión del mundo natural y social
4. Pensamiento crítico y solución de problemas
5. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida
6. Colaboración y trabajo en equipo
7. Convivencia y ciudadanía
8. Apreciación y expresión artísticas
9. Atención al cuerpo y la salud
10. Cuidado del medioambiente
11. Habilidades digitales (SEP, 2017, p. 24-25).

La malla curricular para cada nivel escolar está conformada con base al perfil de egreso de la educación obligatoria.

Como se puede observar el ámbito 8 se refiere al tipo de conocimiento clave en la realización de esta investigación. Es importante resaltarlo, pues a pesar de que la disciplina artística no es relevante en comparación con las matemáticas o la lingüística, aún se toma en cuenta dentro del currículo, argumentado su importancia en el crecimiento del individuo.

Las alteraciones en la reforma empiezan desde la transformación de la pedagogía. En el documento *Aprendizajes claves para la educación integral (2017)*, se afirma que en la mayoría de las escuelas prevalece la enseñanza tradicional pues no se motiva al alumno a ser partícipe de su aprendizaje y prevalece la exposición de temas por parte del maestro; en este sentido, si se busca crear educandos críticos, con la capacidad de pensar, innovar, reflexionar, analizar y aprender toda su vida, la demanda de considerar otro enfoque pedagógico era esencial. Ahora se buscaba aprendices activos, que experimenten, imaginen, expresen y encuentren un sentido y utilidad a los conocimientos; por ende, se cambió de la pedagogía tradicional a la pedagogía activa (Frega, 2006).

La pedagogía activa efectivamente busca un involucramiento más directo del alumno con el objeto de estudio, en donde tenga una participación activa dentro del aula de clases, no solo memorizar sino experimentar situaciones que pongan en juego sus habilidades y saberes para la conformación de nuevos; junto a este cambio también se transforma el rol del maestro, su práctica docente y la visión y misión de las instituciones escolares. Conscientes de los efectos secundarios que contrae cualquier cambio en la educación, se establecen soluciones para adaptar a cada sector al nuevo enfoque; respecto a los docentes se explicitó lo siguiente:

Según la SEP (2017), se invertirá más en la actualización y formación continua de los docentes en servicio con el fin de otorgarles mayores herramientas para enfrentar cualquier situación en su práctica docente y educativa, por otro lado, los maestros son pieza fundamental para lograr con éxito los objetivos y perfiles educativos anhelados, por ende su nivelación es necesaria.

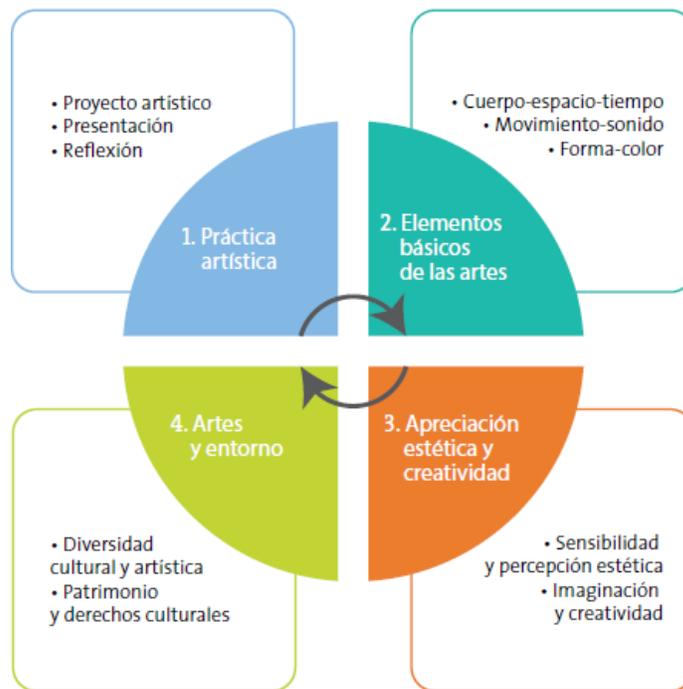
La asignatura de artes se encuentra dentro del área de Desarrollo Personal y Social que se enfoca en la formación del educando desde una percepción más subjetiva; desarrollando sus capacidades creativas, imaginativas, físicas, valorativas y emocionales. En comparación de los planes y programas de estudio 2011, en el de 2017, se otorga a nivel curricular 1 hora más a la asignatura de Artes; se recupera nuevamente la autonomía escolar que da derecho a elegir de acuerdo a los recursos materiales y humanos disponibles en las instituciones, cuál de los cuatro lenguajes artísticos establecidos (artes visuales, danza, teatro y música) se impartirá; por último, se exponen las orientaciones didácticas para cada lenguaje artístico y grado escolar.

Artes visuales en la educación secundaria

Si la escuela elige este lenguaje artístico durante los tres años de la secundaria, con base en los temas que ya están establecidos en el plan de estudios (Aprendizajes Clave); la recomendación al maestro para trabajarlos es a partir de proyectos artísticos, por decirlo de otra manera, generar situaciones de aprendizajes a partir del “método de proyectos”, pues esto permite al estudiante

...identificar sus necesidades primigenias de expresión, así como experimentar los procesos de producción artística, potenciando el reconocimiento de los elementos básicos que dan forma al arte, el desarrollo del pensamiento artístico, el aprecio por las manifestaciones artísticas, la dimensión estética de la vida y el reconocimiento y valoración de las relaciones del arte con la cultura y la sociedad. (SEP, 2017. p. 169)

Con el objetivo de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje más completo para los alumnos en la asignatura visual, se dividieron los contenidos en cuatro ejes, suscitando al desarrollo de un estudio teórico, procedimental y actitudinal del lenguaje artístico, como se muestra en el esquema1 (véase esquema 1).

Esquema 1. Ejes para el estudio del área de artes. SEP (2017). *Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación*. p. 170

Los *elementos básicos de las artes* se enfocan en rescatar el porqué del arte, y la utilización de los diferentes materiales, técnicas y movimientos artísticos; la *práctica artística* se centra en que el alumno produzca su propia obra artística, experimente la sensación y reflexione sobre las diversas interpretaciones o percepciones de las obras de arte. *Apreciación estética y creatividad* como *Artes y entorno* son ejes fundamentales en toda la formación artística del individuo, pues están enfocados en desarrollar la sensibilidad del individuo, descubra emociones al ver una obra, encontrar un significado a lo que ve o en los mejores casos encontrar en el arte visual un medio de expresión, comunicación y control emocional; respetar, valorar, y reconocer las diversidad cultural artística como sus diferentes formas de ser manifestados (SEP, 2017).

Recapitulando, los aportes hacia una educación más competente y de calidad para el desarrollo integral del alumno no son mayúsculos en cuestión de las artes visuales

pero sí significativos en comparación a los avances que otras asignaturas han tenido. Lo complejo, en México, llega cuando aún como país no ha sido posible establecer una base fuerte que sustente el tipo de educación que se requiere y desde qué enfoque pedagógico partir; la educación mexicana depende de los intereses, pensamientos e ideales de cada gobierno y su administración, quizá la meta sea siempre mejorar, pero al ser seis años insuficientes para adaptar y después reemplazar reformas educativas los más vulnerables a padecer las consecuencias son los centros escolares, su personal y por supuesto los alumnos. Este factor es una limitante constante para hacer de las artes visuales una asignatura estable en su importancia, enseñanza y la formación de docentes especialistas.

Actualmente los planes y programas de artes antes mencionados, están vigentes para los ciclos escolares 2018-2019 – 2019-2020 de educación básica pero posiblemente estos serán modificados para los ciclos escolares posteriores. ¿Cuáles serán los nuevos desafíos del sistema educativo mexicano?, ¿el nuevo perfil docente?, ¿desde qué enfoque pedagógico se enseñaran las artes?, las respuestas aún no las conozco, sin embargo, lo maravilloso de las personas que nos tratamos de formar como pedagogos y que nos brinda como tal la pedagogía es la oportunidad de trabajar en busca de indagar, rescatar, innovar, encontrar, entender, y tratar de transformar las situaciones educativas en momentos y espacios específicos siempre en favor de un mejor proceso educativo, en este caso, mostrar una manera de enseñar las artes visuales adaptable a las diferentes modificaciones futuras, rescatando lo ya establecido.

23. Objetivos de las artes visuales en la formación integral del alumno de secundaria en México

Basándonos en los planes y programas de estudio 2017 de artes visuales, en los siguientes esquemas se ilustran los fines de la asignatura en la formación integral del alumno. La intención es dar una visión panorámica de los objetivos por los cuales se pretende cumplir el perfil de egreso de la educación obligatoria.

En el esquema “propósitos de las artes visuales” (véase tabla 1) se plasman las proposiciones argumentativas de la disciplina. Se presentan de manera deductiva a favor de comparar y analizar lo establecido en los programas y lo que se pide en el aula de clases.

Tabla 1

Propósitos educativos de la asignatura de artes visuales en secundaria.

Propósitos de las artes visuales		
<i>Propósitos generales</i>	<i>Propósitos para la educación secundaria</i>	<i>Enfoque pedagógico</i>
Se pretende que los estudiantes desarrollen un pensamiento artístico y estético que les permita disfrutar de las artes, emitir juicios informados, identificar y ejercer sus derechos culturales, adaptarse con creatividad a los cambios, resolver problemas de manera innovadora, trabajar en equipo, así como respetar y convivir de forma armónica con sus compañeros y maestros.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Explorar los elementos básicos del arte visual, utilizarlos para comunicarse y expresarse desde una perspectiva estética. 2. Consolidar un pensamiento artístico al profundizar en los procesos de percepción, sensorialidad, imaginación, creatividad y comunicación, reconociendo las conexiones entre ellos. 3. Valorar las manifestaciones artísticas en su dimensión estética al utilizar sus capacidades emocionales e intelectuales. 4. Analizar las etapas en la realización de proyectos artísticos a partir de la investigación e indagación de propuestas locales, nacionales o internacionales de artes visuales. 5. Explorar las artes visuales, un enfoque sociocultural que les permita reconocer su importancia en la sociedad y ejercer sus derechos culturales. 	Se busca que los estudiantes profundicen en los conocimientos, habilidades y estrategias propias de este lenguaje artístico, al practicar y experimentar con materiales diversos, al tiempo que amplían su bagaje cultural y proponen sus propias creaciones, con las que podrán expresar su punto de vista sobre diversas temáticas.

	<p>6. Fortalecer actitudes de respeto a la diversidad, apertura al cambio y manejo de la incertidumbre en su actuación cotidiana, a partir del trabajo con las artes visuales.</p>	
--	--	--

Propósitos generales, propósitos para educación secundaria y el enfoque pedagógico de la asignatura de artes visuales. Adaptación propia. SEP (2017). *Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación*. p. 162-164, 180.

Se puede deducir del esquema, y como se mencionaba anteriormente, la meta en la actualidad sobre el aprendizaje artístico visual es constituirse a partir de conocimientos teóricos, procedimentales y actitudinales; no solo se pretende que el aprendiz sepa la importancia del arte visual, sus técnicas, materiales, etc. sino producir el propio para conceptualizarlo como útil en su vida, permitiendo este proceso el desarrollo de autoconocimiento, recuperación de valores, reconocimiento de diversas creaciones nacionales, internacionales y mundiales, por último, la expresión y regulación de las emociones.

En esta percepción, lo que se hizo fue estructurar los contenidos para cada grado escolar, primer grado (véase esquema 2), segundo grado (véase esquema 3) y tercer grado (véase esquema 4), dividiéndolos de acuerdo a los cuatro ejes en los que se divide la enseñanza de las artes visuales; a estos conocimientos se les denomina aprendizajes esperados y se presentan a continuación.

Primer grado de secundaria

11. APRENDIZAJES ESPERADOS. ARTES VISUALES

EJES	Temas	ARTES VISUALES. SECUNDARIA. 1º
		Aprendizajes esperados
PRÁCTICA ARTÍSTICA	Proyecto artístico	<ul style="list-style-type: none"> • Observa y compara piezas artísticas de lugares, técnicas y épocas diversas, para proponer en colectivo el tema para la exposición artística. • Investiga las etapas para la realización del montaje de una exposición artística.
	Presentación	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, así como los materiales y técnicas de las artes visuales, para elaborar una obra artística de manera individual o en grupo. • Identifica las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.
	Reflexión	<ul style="list-style-type: none"> • Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.
ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES	Cuerpo-espacio-tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • Explora la dimensión y las características del espacio a partir de la interacción corporal en distintos tiempos.
	Movimiento-sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Explora las calidades y cualidades del movimiento y el sonido para comunicar emociones y diversas situaciones.
	Forma-color	<ul style="list-style-type: none"> • Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma. • Elabora un círculo cromático para comprender conceptos básicos de la teoría del color.
APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD	Sensibilidad y percepción estética	<ul style="list-style-type: none"> • Explica las ideas y sentimientos que le provocan experimentar y observar diversas manifestaciones de artes visuales mexicanas.
	Imaginación y creatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza propuestas para utilizar materiales no convencionales y soluciones originales dentro del proyecto artístico a desarrollar. • Propone alternativas de temas para el desarrollo de su proyecto como resultado de un proceso personal de indagación.
ARTES Y ENTORNO	Diversidad cultural y artística	<ul style="list-style-type: none"> • Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.
	Patrimonio y derechos culturales	<ul style="list-style-type: none"> • Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados, para ejercer su derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales.

Esquema 2. Aprendizajes esperados. Artes visuales. Secundaria. 1º. SEP (2017). *Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.* p. 182.

Segundo grado de secundaria

EJES	Temas	ARTES VISUALES. SECUNDARIA. 2º
		Aprendizajes esperados
PRÁCTICA ARTÍSTICA	Proyecto artístico	<ul style="list-style-type: none"> • Observa y compara piezas artísticas de múltiples lugares, técnicas y épocas, para proponer en colectivo el tema para la exposición artística. • Investiga las etapas para la realización del montaje de una exposición artística.
	Presentación	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, los materiales y técnicas de las artes visuales para elaborar una obra artística individual o colectiva. • Organiza las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.
	Reflexión	<ul style="list-style-type: none"> • Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.
ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES	Cuerpo-espacio-tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza el espacio a partir de la interacción cuerpo-tiempo, para explorar sus posibilidades expresivas.
	Movimiento-sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Experimenta las calidades y cualidades del sonido para crear ambientes con diferentes emociones.
	Forma-color	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza su entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria. • Utiliza los conceptos básicos de la teoría del color para elaborar gradaciones cromáticas.
APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD	Sensibilidad y percepción estética	<ul style="list-style-type: none"> • Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.
	Imaginación y creatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.
ARTES Y ENTORNO	Diversidad cultural y artística	<ul style="list-style-type: none"> • Investiga los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o de su país, para reconocer sus características como patrimonio cultural. • Investiga los trabajos más importantes de artistas visuales mexicanos, así como de la diversidad cultural y nacional de México.
	Patrimonio y derechos culturales	<ul style="list-style-type: none"> • Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados, con el fin de reconocer que el acceso y disfrute de los bienes culturales y artísticos es su derecho.

Esquema 3. Aprendizajes esperados. Artes visuales. Secundaria. 2º. SEP (2017). *Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.* p. 183.

Tercer grado de secundaria

EJES	Temas	ARTES VISUALES. SECUNDARIA. 3º
		Aprendizajes esperados
PRÁCTICA ARTÍSTICA	Proyecto artístico	<ul style="list-style-type: none"> • Examina en grupo distintas expresiones artísticas de las artes visuales que fueron realizadas de forma colectiva, para identificar su significado, historia y contexto. • Investiga las etapas para la realización del montaje de una exposición artística, para identificar las actividades que realizan el curador, el museógrafo y el mediador en la planeación y montaje de una exposición artística.
	Presentación	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora ejercicios artísticos explorando materiales y técnicas de las artes plásticas o para desarrollar un proyecto artístico colectivo. • Participa en las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.
	Reflexión	<ul style="list-style-type: none"> • Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público. • Reconoce la importancia del trabajo colectivo y la labor de los profesionales involucrados en una exhibición artística.
ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES	Cuerpo-espacio-tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales.
	Movimiento-sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Experimenta las calidades y cualidades del sonido para producir movimiento.
	Forma-color	<ul style="list-style-type: none"> • Imagina formas que puede tener el sonido a partir de piezas de arte sonoro. • Identifica tonos, saturación y luminosidad del color en su entorno para comprender conceptos básicos de la teoría del color.
APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD	Sensibilidad y percepción estética	<ul style="list-style-type: none"> • Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.
	Imaginación y creatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza una propuesta museográfica para presentar su proyecto artístico de una manera original, en la que utiliza materiales de reuso y efímeros.
ARTES Y ENTORNO	Diversidad cultural y artística	<ul style="list-style-type: none"> • Investiga algunas manifestaciones de arte colectivo contemporáneo para explicar sus características estéticas y sociales, así como sus significados artísticos. • Indaga algunos trabajos colectivos de artes visuales y plásticos, para reconocer la importancia del arte colectivo en la sociedad actual, y aprecia sus cualidades estéticas. • Reconoce las manifestaciones populares como parte del patrimonio y la diversidad cultural de su país.
	Patrimonio y derechos culturales	<ul style="list-style-type: none"> • Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados con el fin de ejercer su derecho a la cultura y las artes, al participar y disfrutar de eventos culturales.

Esquema 4. Aprendizajes esperados. Artes visuales. Secundaria. 3º. SEP (2017). *Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.* p. 184.

Observando lo anterior, puedo decir que más allá de la buena articulación de los aprendizajes esperados con base en los argumentos concernientes del plan y programa de artes; el papel del docente tiene una importancia sustancial para el logro de los objetivos pues estos dependen en gran medida de los conocimientos y habilidades que tenga tanto del lenguaje artístico como de su práctica docente.

Por lo tanto, proseguiremos en el siguiente tema, al tratar más a fondo la situación de los docentes de artes en secundaria, qué se requiere, cuál es su perfil y por último, exponer la situación real de los docentes encargados de dar la asignatura en escuelas secundarias.

2.3.2. Realidad educativa: los docentes de artes visuales en secundaria

Tomando en cuenta los objetivos de las artes visuales previamente referidos, la labor del docente encargado de dar la asignatura está mediada por diversos aspectos establecidos en los planes y programa de artes. Estos hacen referencia a:

- *Actividades.*

Como primer punto, para lograr que el alumno se apropie de conocimientos sobre el arte, se pide al maestro diseñar actividades en las cuales los niños tengan la oportunidad de realizar sus propias creaciones al experimentar con diversos materiales, por ejemplo, arcilla (tierra constituida por silicato o minerales de hierro), arena, masas y pintura; identifiquen la utilización y manipulación de diferentes herramientas para crear una obra (estos pueden ser pinceles de diferentes medidas), y descubran sensaciones al mezclar texturas, pinturas, materiales, etc., el fin es que ellos hagan su propia obra, comprender la de los demás, saber por qué y reconocer las ya existentes (SEP, 2017).

Para lo anterior el maestro debe:

- *Estimular a los alumnos.*

Uno de los roles del educador dentro del aula de clases es alentar a sus alumnos a la imaginación, creatividad, expresar sus emociones, a sentir y plasmarlos mediante las producciones creadas a partir de alguna técnica visual.

- *Crear espacios de convivencia sana.*

Es muy importante que el maestro abra espacios de diálogo e intercambio de opiniones entre sus alumnos respecto a sus diversas interpretaciones sobre las obras de arte, ya sean propias o sobre algún tema en específico. Siempre anteponiendo los valores que como humanos merecemos dar y recibir.

- *Proporcionar interés.*

Es necesario apoyar a los niños en las creaciones que realizan, mostrando interés, retroalimentarlos, escucharlos y motivarlos.

- *Proyectos artísticos*

Las artes visuales en secundaria se enfocan en ser concretadas a partir de proyectos artísticos, en este caso, el maestro debe plantearlos recuperando los intereses y preferencias de los alumnos siempre buscando fomentar “la exploración consciente, la libertad de expresión y el pensamiento crítico.” (SEP, 2017, p. 168)

- *Enfoque pedagógico*

...propiciará que existan los elementos y las situaciones educativas que favorezcan la experiencia estética en todo el proceso formativo, entendiéndola como aquella experiencia humana que se produce ante lo inesperado, lo inaudito, lo sorprendente, lo absolutamente admirable y de la que surge, aunque momentáneamente, un sentido de unicidad en el individuo que lo experimenta. (SEP, 2017. p. 169)

- *Didáctica “Método de proyectos”*

Al ser el maestro un generador de procesos de aprendizaje, se le sugiere utilizar el Método de proyectos como recurso didáctico, siendo este el más apto según lo que se le pide:

...considere a los estudiantes como sujetos activos capaces de producir sus propios aprendizajes, asimismo deberá diseñar experiencias que permitan a los estudiantes no solo

apropiarse de los saberes puestos en juego, sino transformarlos y transformarse para conformar su identidad.

Así, el educador deberá propiciar situaciones para que el estudiante adquiriera conocimientos, habilidades y actitudes específicas, y a través de la experiencia y el pensar creativamente esos saberes, aprecie las artes, el mundo que habita y a sí mismo. (SEP, 2017, p. 169)

- *Evaluación*

Para concluir, la evaluación de los aprendizajes de las artes visuales se constituirá por los avances y procesos que obtuvo el estudiante por alcanzar los propósitos de la asignatura, más allá de las características de sus productos realizados.

El maestro evaluará de manera subjetiva, para ser más explícita, recuperando actitudes, esfuerzos, constancia, logros, etc., que cada uno de sus alumnos mostró a lo largo de las clases y de su participación en actividades áulicas.

Como se puede leer, los maestros de artes visuales deben tener una preparación docente, pedagógica y específica del lenguaje artístico. Pedagógica porque se requiere del conocimiento sobre el enfoque en el que la educación y específicamente las artes visuales están partiendo para formar al educando (contempla el proceso de enseñanza-aprendizaje, papel del alumno, papel del maestros, las actividades, evaluación, etc.) en comparación a otros enfoques; la formación profesional docente brinda las herramientas del arte de enseñar, (didáctica) y evaluar, por último, deben ser especialistas en las artes visuales debido a que el lenguaje artístico tiene sus propios conocimientos, formas de enseñar, sus propios materiales, técnicas, finalidades, etc.

Desafortunadamente en México no existía un perfil específico para seleccionar o preparar a estos docentes, tanto en los planes y programas 2006 y 2011 solo se explicita el trabajo del profesor en el aula de clases. Hay pocas investigaciones que muestren la calidad de la enseñanza de las artes visuales, la situación de los maestros a nivel secundaria o la pertinencia de la formación continua en la práctica del docente de artes; si recordamos en el capítulo 1 (apartado 1.3.3.1.) cité a autores que indagaron sobre estos temas y sus resultados son desconcertantes. Colorado (2008) concluye que la falta de maestros especialistas en al área provoca una

desvalorización de la asignatura, por su parte el INEGI (2015) publicó estadísticas mostrando que solo el 5% de los maestros en servicio están formados en disciplinas humanísticas y artísticas, Ordaz (2015) llevó a cabo una investigación en Chihuahua, México, resaltando una mayor presencia de maestros en servicio especialistas en música que de artes visuales y dibujo; Vaillant (2015) hace un llamado a investigar más sobre los docentes de artes a nivel secundaria pues casi son nulas las indagaciones sobre el tema, y por último, para la realización de esta investigación se indagó sobre las capacitaciones o formación continua para maestros de artes en secundaria ofertadas por la SEP en los años 2016-2018, pero la búsqueda no arrojó resultados positivos.

Volviendo al tema, ¿por qué digo existía?, en 2016 se crea el documento Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes, su funcionalidad principal era mediar la selección del personal que pretendía obtener una plaza docente por medio del examen denominado *Concurso de Oposición para el ingreso a la Educación Básica. Ciclo Escolar 2018-2019*, lo sobresaliente del formato fue precisamente la creación del perfil, parámetro e indicadores del maestro de artes visuales para secundaria; al ser un documento reciente se buscaba nivelar a los maestros en servicio a dicho perfil por medio de la formación continua. Lo notable es que a partir de ese momento los próximos maestros de artes visuales serían aquellos con la preparación más apta para el logro de los objetivos educativos. Sin embargo su funcionalidad solo duró un año. Actualmente, y debido al nuevo gobierno mexicano, (2018-2024) se deroga la reforma educativa 2017, desapareciendo el examen de concurso para obtener una plaza docente y con ello los perfiles, parámetros e indicadores de los docentes y técnicos docentes.

Empero, para analizar la situación de los maestros de artes se recuperaron las bases antes descritas sobre el perfil docente de artes visuales y el plan y programas de artes visuales en secundaria, pues esta investigación se llevó a cabo con base en el ciclo escolar 2018-2019; el anuncio de una Nueva Reforma Educativa se presenta en los primeros meses del 2019, implementándose para al menos el ciclo escolar 2019-2020, siguen vigentes los planes y programas hasta promulgar los nuevos.

Por ende, la discusión emana al analizar, y reflexionar dicho perfil y el rol de los maestros según lo descrito en el programa de artes con su pertinencia en la formación de estos docentes en México y en su servicio profesional.

En páginas anteriores se presentaron los conocimientos, habilidades y estrategias del maestro de artes de acuerdo al programa, ahora se reseña lo establecido en el *Perfil, Parámetros e Indicadores para los Docentes de Artes: Artes Visuales. Secundaria*, que a pesar de ya no ser vigente, su contenido expone los elementos necesarios para ser maestro de artes de acuerdo con autores como Vaillant (2009), Arnheim (1993), Frega (2006) y Freedman (2006).

El perfil se compone de 5 dimensiones cada una contiene sus respectivos parámetros e indicadores, como se observa en el siguiente tabla (véase tabla 2).

Tabla 2

Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes.

ARTES VISUALES. EDUCACIÓN SECUNDARIA		
	PARÁMETROS	INDICADORES
<p>DIMENSIÓN 1</p> <p>Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender.</p> <p>Esta dimensión se refiere a: Tener un conocimiento sólido de los propósitos, enfoque y contenidos de la asignatura Artes: Artes Visuales que imparte incluidos en el plan y los programas de estudio, así como de los procesos de cambio de los alumnos.</p> <p>Alude al conocimiento que debe tener un docente para</p>	<p>1.1. Reconoce los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos.</p>	<p>1.1.1 Identifica los aspectos fundamentales de los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos.</p> <p>1.1.2 Reconoce la influencia del entorno familiar, social y cultural en el aprendizaje de los alumnos.</p> <p>1.1.3 Reconoce la importancia de incorporar a su práctica educativa las necesidades e intereses de los alumnos para favorecer su aprendizaje.</p> <p>1.1.4 Identifica algunas manifestaciones sobre la manera en que los jóvenes conciben y usan las imágenes visuales y diferentes elementos del lenguaje visual para expresarse.</p>
	<p>1.2 Identifica los propósitos educativos y el enfoque didáctico de la asignatura Artes: Artes Visuales.</p>	<p>1.2.1 Identifica los propósitos educativos y el enfoque didáctico de la asignatura Artes: Artes Visuales.</p> <p>1.2.2 Reconoce la relación entre los propósitos y los contenidos de la asignatura.</p> <p>1.2.3 Reconoce formas de</p>

ejercer su práctica educativa.		intervención docente acordes con el enfoque didáctico, como partir de lo que saben los alumnos, la discusión colectiva y la interacción entre ellos para favorecer el aprendizaje. 1.2.4 Identifica formas de interacción que favorecen el aprendizaje de los alumnos.
	1.3 Reconoce los contenidos de estudio de la asignatura Artes: Artes Visuales.	1.3.1 Identifica los contenidos del lenguaje de las artes visuales, según el currículo vigente. 1.3.2 Identifica la progresión y organización de los contenidos educativos de la asignatura Artes: Artes Visuales. 1.3.3 Identifica aspectos generales de los ejes de enseñanza en que se inscriben los contenidos educativos.
<p style="text-align: center;">DIMENSIÓN 2</p> <p>Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica pertinente.</p>	PARÁMETROS	INDICADORES
	2.1 Define formas de organizar la intervención docente para el diseño, la adecuación y el desarrollo de situaciones de aprendizaje.	2.1.1 Identifica situaciones didácticas para el aprendizaje de los contenidos, de acuerdo con el enfoque de la asignatura y las características de los alumnos incluyendo las relacionadas con la interculturalidad y las necesidades educativas especiales. 2.1.2 Identifica actividades que propician que los alumnos se expresen, imaginen y comuniquen sus ideas, sentimientos, emociones y pensamientos por medio de las artes visuales. 2.1.3 Identifica actividades que impliquen a los alumnos desarrollar habilidades cognitivas como: pensar, expresar ideas propias, observar, explicar, buscar soluciones, preguntar e imaginar. 2.1.4 Selecciona los materiales y recursos adecuados para propiciar aprendizajes, incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2.1.5 Diseña actividades que

		propician que los alumnos realicen proyectos visuales bidimensionales y tridimensionales para realizar creaciones propias.
	2.2 Determina cuándo y cómo diversificar estrategias didácticas.	<p>2.2.1 Distingue estrategias para lograr que los alumnos se involucren en las situaciones de aprendizaje.</p> <p>2.2.2 Identifica estrategias para lograr que los alumnos tengan una participación activa, comprendan las manifestaciones visuales (fotografía, escultura, pintura, gráfica, video y multimedia) de otras personas y culturas, y trabajen de manera colaborativa.</p> <p>2.2.3 Determina cuándo y cómo utilizar estrategias didácticas para brindar a los alumnos una atención diferenciada.</p> <p>2.2.4 Identifica estrategias didácticas para analizar, contextualizar e interpretar las imágenes.</p>
	2.3 Determina estrategias de evaluación del proceso educativo con fines de mejora.	<p>2.3.1 Reconoce el sentido formativo de la evaluación.</p> <p>2.3.2 Identifica el tipo de instrumentos que requiere para recabar información sobre el desempeño de los alumnos.</p> <p>2.3.3 Valora los aprendizajes de los alumnos, a partir del análisis de sus producciones y en relación con el logro de los propósitos del lenguaje de las artes visuales, para definir una intervención didáctica pertinente.</p> <p>2.3.4 Ejemplifica cómo la evaluación formativa contribuye al mejoramiento de la intervención docente.</p>
	2.4 Determina acciones para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y en la escuela.	<p>2.4.1 Distingue acciones e interacciones para promover en el aula y en la escuela un clima de confianza en el que se favorecen el respeto mutuo, el respeto a la diversidad y a las opiniones de otros, la inclusión y el diálogo.</p> <p>2.4.2 Determina formas de</p>
El docente requiere de un conjunto de estrategias y recursos didácticos para el diseño y desarrollo de sus sesiones, de modo que resulten adecuados a los intereses, contextos y		

<p>procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, así como a sus características, y que propicien en ellos el interés por participar y aprender.</p> <p>Esta dimensión se relaciona con el saber y saber hacer del maestro para planificar y organizar sus sesiones, evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de intervención para atender las necesidades educativas de los alumnos, así como para establecer ambientes favorables para el aprendizaje.</p>		<p>organizar los espacios del aula y la escuela para que sean lugares seguros y con condiciones propicias para el aprendizaje de todos los alumnos y la exploración libre y lúdica de las posibilidades expresivas de las artes visuales.</p> <p>2.4.3 Identifica acciones para establecer una relación afectiva y respetuosa con los alumnos como: el interés por lo que piensan, expresan y hacen, el fomento de la solidaridad y la participación de todos.</p> <p>2.4.4 Determina formas de utilizar el tiempo escolar en actividades con sentido formativo para todos los alumnos.</p>
<p>DIMENSIÓN 3</p> <p>Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje.</p> <p>Implica tener capacidad para aprender de la experiencia docente y para organizar la propia formación continua que se proyectará a lo largo de su vida profesional.</p> <p>Además de demostrar disposición para el trabajo colaborativo con sus colegas en asuntos académicos.</p> <p>Con estos fines, el docente debe tener herramientas para la indagación sobre temas de enseñanza y aprendizaje, competencias comunicativas que le permitan leer de manera crítica textos especializados y saber comunicarse por escrito y de manera oral con los distintos actores escolares.</p>	<p>PARÁMETROS</p> <p>3.1 Explica la finalidad de la reflexión sistemática sobre la propia práctica profesional.</p> <p>3.2 Considera al estudio y al aprendizaje profesional con medios para la mejora de la práctica educativa.</p>	<p>INDICADORES</p> <p>3.1.1 Identifica que la reflexión sistemática sobre la práctica implica el análisis del desempeño docente y la revisión de creencias y saberes sobre el trabajo educativo.</p> <p>3.1.2 Reconoce que la reflexión sistemática sobre la práctica contribuye a la toma de decisiones para la mejora del trabajo cotidiano.</p> <p>3.1.3 Reconoce que el análisis de la práctica docente con fines de mejora se favorece mediante el trabajo entre pares.</p> <p>3.1.4 Identifica referentes teóricos para el análisis de su práctica docente con el fin de mejorarla.</p> <p>3.2.1 Reconoce que requiere de formación continua para mejorar su práctica docente.</p> <p>3.2.2 Identifica acciones para incorporar nuevos conocimientos y experiencias a la práctica docente.</p> <p>3.2.3 Reconoce la importancia de promover y participar en redes de colaboración para fortalecer su desarrollo profesional.</p> <p>3.2.4 Identifica estrategias para la búsqueda de información que oriente su aprendizaje</p>

		<p>profesional.</p> <p>3.2.5 Utiliza diferentes tipos de textos para orientar su práctica educativa.</p> <p>3.2.6 Reconoce el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un medio para su profesionalización.</p>
	<p>3.3. Se comunica eficazmente con sus colegas, los alumnos y sus familias.</p>	<p>3.3.1 Se comunica oralmente con todos los actores educativos (dialoga, argumenta, explica, narra, describe de manera clara y coherente).</p> <p>3.3.2 Se comunica por escrito con todos los actores educativos (dialoga, argumenta, explica, narra, describe de manera clara y coherente).</p> <p>3.3.3 Reconoce cuando es necesario acudir a otros profesionales de la educación para asegurar el bienestar de los alumnos y su aprendizaje.</p> <p>3.3.4 Comunica información pertinente para su práctica educativa mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.</p>
	PARÁMETROS	INDICADORES
<p>DIMENSIÓN 4</p> <p>Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos.</p>	<p>4.1 Reconoce que la función docente debe ser ejercida con apego a los fundamentos legales, los principios filosóficos y las finalidades de la educación pública mexicana.</p>	<p>4.1.1 Relaciona los principios filosóficos de la educación en México con el trabajo cotidiano del aula y de la escuela.</p> <p>4.1.2 Identifica características de la organización del sistema educativo mexicano.</p> <p>4.1.3 Reconoce cómo hacer efectivo, en el trabajo cotidiano del aula y de la escuela, el derecho de toda persona para acceder a una educación de calidad, y para permanecer en la escuela y concluir oportunamente sus estudios.</p> <p>4.1.4 Identifica como uno de los principios de la función docente el respeto a los derechos humanos y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.</p>
	<p>4.2 Determina acciones para establecer un ambiente de inclusión y equidad, en el que todos los alumnos se sientan</p>	<p>4.2.1 Reconoce como una responsabilidad ética y profesional que todos los alumnos aprendan.</p>

	<p>respetados, apreciados, seguros y con confianza para aprender.</p>	<p>4.2.2 Reconoce las características de una intervención docente que contribuyen a eliminar y/o minimizar las barreras para el aprendizaje que pueden enfrentar los alumnos.</p> <p>4.2.3 Distingue acciones que promueven, entre los integrantes de la comunidad escolar, actitudes de compromiso, colaboración, solidaridad y equidad de género.</p> <p>4.2.4 Determina acciones para establecer, en conjunto con los alumnos, reglas claras y justas en el aula y en la escuela, acordes con la edad y las características de los alumnos, que incluyan la perspectiva de género y la no discriminación.</p> <p>4.2.5 Identifica acciones para favorecer la inclusión y la equidad, y evitar la reproducción de estereotipos en el aula y en la escuela.</p>
	<p>4.3 Reconoce la importancia de que el docente tenga altas expectativas sobre el aprendizaje de todos sus alumnos.</p>	<p>4.3.1 Identifica de qué modo las expectativas del docente sobre el aprendizaje de los alumnos influyen en los resultados educativos.</p> <p>4.3.2 Reconoce que todos los alumnos tienen capacidades para aprender al apreciar sus conocimientos, estrategias y ritmos de aprendizaje.</p> <p>4.3.3 Identifica situaciones que fomentan altas expectativas de aprendizaje en los alumnos.</p>
<p>Requiere del conocimiento del marco normativo que rige los servicios educativos, la capacidad para analizarlo críticamente y para ponerlo en práctica.</p> <p>Además, esta dimensión alude a las capacidades del docente para establecer un clima escolar y de aula que favorezca la equidad, la inclusión, el respeto y la empatía entre los</p>	<p>4.4 Reconoce el sentido de la intervención docente para asegurar la integridad de los alumnos en el aula y en la escuela, y un trato adecuado a su edad.</p>	<p>4.4.1 Identifica formas de intervención y de interacción que deben estar presentes en el trabajo cotidiano del docente para asegurar la integridad de los alumnos en el aula y en la escuela.</p> <p>4.4.2 Selecciona formas de dirigirse a los adolescentes para propiciar una comunicación cordial, respetuosa y eficaz con ellos, así como para mantener la disciplina.</p>

<p>integrantes de la comunidad escolar y con ello coadyuvar a que todos los alumnos aprendan.</p>		<p>4.4.3 Reconoce las implicaciones que tiene el comportamiento del docente en la integridad y el desarrollo de los alumnos. 4.4.4 Distingue las conductas específicas que indican que un alumno se encuentra en situación de abuso o maltrato infantil. 4.4.5 Reconoce cómo intervenir en casos de abuso o maltrato infantil.</p>
<p>DIMENSIÓN 5</p> <p>Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad.</p> <p>Establecer relaciones de colaboración con la comunidad escolar y el contexto local para la definición y el cumplimiento del proyecto escolar.</p> <p>Esta dimensión alude al reconocimiento de que la acción del docente trasciende el ámbito del salón de clases y la escuela, para mantener una relación de mutua influencia con el contexto sociocultural en que está inserta la institución escolar, por lo tanto el desempeño del personal docente incluye habilidades para identificar, valorar y aprovechar, en sentido educativo, los elementos del entorno.</p>	<p>PARÁMETROS</p>	<p>INDICADORES</p>
	<p>5.1 Distingue los factores asociados a la gestión escolar que contribuyen a la calidad de los resultados educativos.</p>	<p>5.1.1 Identifica la influencia de la organización y el funcionamiento de la escuela en la calidad de los resultados educativos. 5.1.2 Identifica los elementos básicos para realizar diagnósticos de los problemas que afectan los resultados educativos: el trabajo de aula, la organización y el funcionamiento de la escuela, y la relación con las familias. 5.1.3 Identifica habilidades y actitudes docentes para superar, con la comunidad educativa, los problemas de la escuela que afectan los resultados en el aprendizaje. 5.1.4 Reconoce la importancia del cuidado de los espacios escolares y su influencia en la formación de los alumnos. 5.1.5 Identifica los elementos de la Ruta de Mejora Escolar. 5.1.6 Reconoce la contribución de la Ruta de Mejora Escolar al logro de la calidad educativa.</p>
<p>5.2 Reconoce acciones para aprovechar los apoyos que brindan padres de familia e instituciones cercanas a la escuela para la mejora de los aprendizajes.</p>	<p>5.2.1 Reconoce las ventajas de trabajar con diversas instituciones para propiciar mejores aprendizajes en los alumnos. 5.2.2 Identifica acciones para establecer una relación de colaboración y diálogo con las familias de los alumnos mediante acuerdos y compromisos que las involucren en la tarea educativa de la escuela.</p>	

	<p>5.3 Reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su vínculo con la práctica educativa.</p>	<p>5.3.1 Distingue acciones que pueden realizarse desde el aula y desde la escuela para fortalecer la identidad cultural de los alumnos.</p> <p>5.3.2 Identifica los rasgos socioculturales y lingüísticos de la comunidad para mejorar su trabajo en el aula, la organización y el funcionamiento de la escuela, y la relación con las familias.</p> <p>5.3.3 Identifica formas de expresión cultural con las que interactúan los alumnos para orientar el trabajo educativo.</p>
--	---	--

Adaptación propia. SEP (2018). *Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes*. p. 117-126.

Por lo tanto, la formación de un maestro de Artes Visuales para secundaria debe integrar conocimientos pedagógicos, didácticos y artísticos. En un aula de clases, no basta solo con tener un extenso saber sobre las artes visuales, ser un experto en dibujo, manejar o manipular diversos materiales a la perfección, etc., si no se tiene la noción ni las habilidades de cómo relacionarlo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay indiferencia ante los planes y programas de estudio o de todo lo que conlleva ser parte de una institución escolar; en caso contrario, el docente puede saber didáctica y pedagógicamente lo que se requiere para alcanzar los objetivos del plan de estudios, pero al no ser especialista en artes visuales su práctica docente se vuelve deficiente. Si nos damos cuenta hay un desequilibrio solo con que una de los tres saberes no esté presente en la formación de estos docentes.

Con base en la bibliografía recuperada en esta indagación me atrevo a decir que a diferencia del plan de estudios 2006 y 2011 en el 2017 se describe de manera más clara al docente de artes visuales en secundaria; y de acuerdo a la autora Frega (2006) la formación del docente artista debe contener claramente lo siguiente:

1. Preparación artística: pues afirma que "...sólo se enseña bien aquello que se conoce bien." (Frega, 2006, p. 57)
2. Tener en claro: por qué va a enseñar, qué va a enseñar y a quienes enseñará.
3. Desarrollo de habilidades y técnicas de cómo enseñar, generar situaciones de aprendizaje, elegir y/o diseñar actividades que hagan partícipes a las estudiantes en su proceso de aprendizaje,
4. Saberes didácticos y evaluativos, por último,
5. Una formación psicopedagógica.

Ambas afirmaciones (de la autora y la reforma educativa 2017) coinciden, se dio un gran paso en la asignatura artística, el perfil del docente al parecer ya se había establecido.

Por consiguiente, uno de los retos en este trabajo es identificar qué características formativas tienen los maestros de artes visuales en servicio, cómo es su práctica docente y si experimentan necesidades en su quehacer diario; pues con estos resultados se puede analizar, por una parte, la pertinencia de plan y programa de artes visuales en secundaria, el perfil, parámetros e indicadores y la formación continua de los docentes en servicio comparada a la realidad que experimentan, y por último, reflexionar la situación de estos maestros desde, al menos, con los planes y programas de artes 2011, hasta la actualidad.

Para saber la situación real de estos docentes se realizó una entrevista a once maestros de artes visuales en servicio para el ciclo escolar 2018-2019 laborando en secundaria (el procedimiento metodológico de la investigación se puede leer en el capítulo 5, apartado 5.3 y 5.4); la entrevista estuvo conformada por veinticuatro preguntas, las cuales se dividieron en cinco partes: *formación profesional, experiencia laboral, formación continua, práctica docente y las artes*. Para mayor retención de la información se grabó por audio cada una, se realizó la transcripción de cada entrevista, se diseñó un cuadro de análisis de las respuestas por pregunta y los resultados del análisis de la información fueron los siguientes:

Realidad educativa de los docentes de artes visuales en secundaria.

Cabe mencionar que el proceso de análisis de resultados se realizó mediante el establecimiento de categorías de análisis que se pueden revisar, para mayor comprensión, en el capítulo 5, apartado 5. 4, de esta investigación.

Con base en los resultados de las respuestas a las interrogantes de la entrevista, la realidad educativa de los maestros de artes visuales en secundaria es la siguiente:

Empezaremos por exponer la formación profesional de los maestros. Si bien los autores como Vaillant (2015), Colorado (2008), Tames (2004), Rojas (2015), sólo por mencionar algunos, coinciden con la premisa de: para otorgar una educación artística de calidad en cualquiera de los lenguajes artísticos es necesario preparar psicopedagógicamente a los maestros, aunado a tener conocimientos o ser especialista en algún lenguaje artístico de lo contrario el aprendizaje de los alumnos será vano, parcial, o como dice Vygotsky conocimiento que se va a la memoria a corto plazo con altas posibilidades de olvidarse cuando el alumno no lo practica o encuentra significatividad. Por ende, la formación del maestro es importante pues a diferencia de las otras disciplinas las artes se centran en el desarrollo de la parte intrínseca del ser humano, caracterizada por la sensibilidad, las emociones, la parte subjetiva del ser; y sólo se logra cuando el propio maestro transmita la propia energía de lo que va a enseñar. En este sentido ¿cuál es la formación profesional de los maestros? (véase tabla 3).

Tabla 3

Formación profesional de los maestros de artes en secundaria

<i>Categoría de análisis</i>	<i>Resultado</i>
Formación profesional	Nueve de los maestros son egresados de la Escuela Normal en diferentes modalidades; educación primaria, educación secundaria y media superior. Los egresados en educación

<p>Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos.</p>	<p>secundaria tienen diferentes especialidades entre física, química y biología. Otro de los maestros tiene una maestría en ciencias de la educación, siendo su formación profesional primera: informático administrativo, solo un docente (de los once entrevistados), es artista, egresado del INBA como licenciado en artes plásticas y visuales.</p>
--	--

Como se puede leer, la mayoría de los profesores no son especialistas en lenguajes artísticos, esto ha causado que a nivel institución se designen a maestros de artes según sus posibilidades, por ejemplo, en voz de los entrevistados:

“...estoy como maestro de artes debido a que no está ubicado cada maestro en su especialidad, digamos, solo por complemento en mi carga horaria.” (Anónimo, 2019).

En otros casos:

“Cuando uno egresa, se enfrenta a lo que es la realidad, llegamos y no nos dan la materia en la que nos especializamos o tenemos el perfil; sino que llegamos y lo que hay en ese momento a entrarle. Entonces, hay que prepararse, hay que buscarle y generar actividades para poder desempeñar esa función en la materia que se nos asignó. Trabajé español, Física, Formación cívica y actualmente artes visuales...” (Andrés, 2019)

Las experiencias para adaptarse y prepararse en los conocimientos artísticos para enseñarles a los alumnos han sido tanto positivas como negativas, en algunos casos los maestros se llegaron a desesperar al no encontrar actividades en donde los niños concentren su atención. Sin embargo, por ética profesional y amor a su trabajo los maestros persisten y se preparan día tras día, siendo su única herramienta de crecimiento profesional la propia experiencia.

“...por amor y ética al trabajo solo se tiene que estudiar, prepararse, indagar, por cuenta propia hasta lograr los objetivos a los que queremos llegar.” (Rafael, 2019)

En palabras del profesor Raúl (2019):

...lo difícil es propiciar en los alumnos interés por las artes más aun cuando su contexto es marginal y se tienen otras perspectivas, pero conforme pasa el tiempo y se les va enseñando les llama la atención y la prueba son el resultado de sus trabajos.

Un dato muy importante a resaltar es, el que nos dio el profesor Mario, se pensaría que al ser un artista plástico no tendría complicaciones para enseñar sus conocimientos en un aula escolar, sin embargo sí los vivió. Él es el especialista en artes plásticas sin embargo no era normalista, no adquirió durante su formación superior aprendizajes sobre teorías pedagógicas de la enseñanza, métodos didácticos, paradigmas psicológicos, cómo se diseñan actividades, etc., "...un buen maestro de artes no es aquel que sólo sabe pintar, crear, sino el que además de eso, sabe enseñar..." (Maestro Marín, 2019)

Como consecuencia de lo anterior, su práctica docente aquella que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases ha sido todo un reto para ellos, las evidencias son las siguientes (véase tabla 4).

Tabla 4

Práctica docente de los maestros de artes visuales en secundaria

<i>Categoría de análisis</i>	<i>Resultados</i>
------------------------------	-------------------

<p>Práctica docente</p> <p>Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender.</p> <p>Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica pertinente.</p>	<p>Al no ser especialistas en artes su mayor referente es el plan y programa de artes visuales, los que ya tienen más tiempo impartiendo la asignatura saben qué modificar o agregar a sus clases, en caso contrario siguen al pie de la letra lo que dicta el documento.</p> <p>La estrategia didáctica más utilizada para enseñar artes, es a partir de la teoría y la práctica, es decir, los maestros primero desarrollan la parte histórica de las artes, muestran a los alumnos obras de arte de autores reconocidos y después dejan que los alumnos elaboren sus propias obras de arte.</p> <p>El ambiente de trabajo en el aula de clases aunque al principio es complicado, según los maestros, determinar normas y reglas de convivencia les ha funcionado en gran medida.</p> <p>Respecto a la evaluación, lo más utilizado por los maestros es el registro de actividades, trabajos y el portafolio de evidencias, son muy pocos los que consideran una rúbrica para evaluar el desempeño del alumno, su actitud y si logró o no el aprendizaje esperado.</p>
--	---

La mayor complicación se encuentra en la ejecución de las actividades diseñadas por el maestro o como tal su planeación didáctica, en gran medida no se da como ellos quieren, por diferentes motivos: la falta de comprensión de los contenidos y análisis de las obras de artes, desesperación porque no les sale a la primera lo que están haciendo, convencerlos de que trabajen, falta de actividades donde se

involucren más directamente con el objeto de estudio al alumno, apatía en los niños respecto a la asignatura, el interés de las tecnologías más que por el arte, creen que las artes solo la pueden hacer algunos, el desinterés por parte de los papás, situación económica para adquirir materiales; desarrollo de sus habilidades creativas, imaginativas y de expresión, incumplimiento de materiales, tareas y se distraen con facilidad.

Con todas estas situaciones se complica aún más la enseñanza de la asignatura. Pero tal parece que estas actitudes de los alumnos son de manera superficial o es más una costumbre resultado de no haber estado familiarizado de manera correcta durante su formación educativa con la asignatura de artes visuales, pues según los maestros David, Carmen y Sofía

...al principio se notan indiferentes, rejeros, con negatividad a la teoría o no les gusta, pero cuando ya están en contacto con el arte, ven el material, se les presenta datos curiosos, se les lleva a la práctica, y se les empapa de lo que son las artes visuales, les llama la atención y se prestan para adquirir el conocimiento. (2019).

Será esta la clave de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, dejar de ver a las artes visuales como las otras asignaturas donde el razonamiento está por encima de la subjetividad del alumno, de lo que pueda pensar u opinar y plantearla de manera contraria, el aprendizaje artístico se da mediante la subjetividad del alumno más que por el uso del razonamiento.

La práctica educativa de los docentes es aquella que termina de cerrar el círculo de la labor magisterial en la formación de los educandos, en este caso, las acciones del maestro en busca de nutrir, mejorar y reforzar su labor en la asignatura artística dentro y fuera de la institución escolar es el referente de esta categoría de análisis (véase tabla 5). Aunque la formación continua también es parte de esta práctica se retomará más adelante.

Tabla 5

Práctica educativa de los maestros de artes visuales en secundaria

<i>Categoría de análisis</i>	<i>Resultados</i>
<p>Práctica educativa</p> <p>Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad.</p>	<p>Dicha práctica se ve más reflejada en estos maestros a partir de su interés por buscar materiales, museos, exposiciones, lugares de trabajo que nutran más al educando anexando sus necesidades o limitantes para trabajar por la falta de materiales y un espacio especial para impartir la asignatura, lo que les demanda pedir a la dirección gestionar salidas, exposiciones, concursos, y libros de textos o manuales; la respuesta casi siempre es negativa o simplemente no se da, es así que los maestros por cuenta propia eligen sus materiales de trabajo. Un maestro expone lo siguiente:</p> <p>...los espacios son insuficientes para dar artes, no contamos con los materiales, la situación socio-económica de los chicos no permite adquirir material (...) para realizar una actividad fuera del salón de clases hay que solicitar autorización a veces se da a veces no. (2019).</p> <p>Otro inconveniente son los padres de familia, son muy pocos, es más, contados los que muestran interés por la asignatura y por el aprendizaje de sus hijos. En juntas, llamados, exposiciones etc., sólo se presenta alrededor del 40% del total de los padres, el vínculo con ellos en su totalidad pareciera ser imposible.</p>

Gran parte del éxito de una buena práctica educativa de los maestros es el apoyo que encuentren en la institución escolar, si esta impide o frena sus buenas

intenciones a favor de la formación del educando el profesor también limita el proceso de enseñanza-aprendizaje a sólo lo que puede y tiene permitido hacer. Además, los maestros consideran que a nivel sistema educativo aún falta hacer mucho por las artes, por ejemplo:

Curricularmente:

“...las horas son de 50 minutos y no son suficientes. Los espacios son muy limitados y no tenemos los materiales necesarios.” (Sofía, 2019)

“...nos dan el tema, pero uno es el que tiene que buscar, no hay libro de texto, el maestro de artes tiene que buscar bibliografía, los materiales, etc., hay mucho que investigar en cuestión de artes.” (Brenda, 2019).

Respecto al plan y programa de estudio:

“...a nivel Secretaría (de Educación Pública) hace falta mucho, los programas no vienen muy específicos y nosotros debemos de adivinar a qué se refiere.” (Leida, 2019)

A nivel institución escolar:

No podemos hacer nada los maestros de artes, cuando a nivel institución escolar, pareciera que dentro de sus intereses no se considera la asignatura de artes visuales. (Anónimo, 2019)

Expuesto lo anterior, parte de la práctica educativa del profesor es su formación continua o capacitaciones que debe realizar o tomar para mejorar su práctica docente, y con base en lo establecido en las reformas educativas 2011 y 2017 es prioridad este tipo de formación si se quiere brindar una educación de calidad a la sociedad mexicana. Por ello, la Secretaría de Educación Pública brinda a los maestros en servicio capacitaciones, que expuesto lo anterior, pareciera ser la solución más viable para que los maestros de artes visuales puedan mejorar y brindar una mejor enseñanza. Empero, si estas declaraciones se dieron desde 2011

y se retomaron en la reforma educativa 2017, ¿por qué los maestros de artes aún experimentan trabas en su labor?, la respuesta se da a continuación (véase tabla 6):

Tabla 6

Formación continua de los maestros de artes visuales en secundaria

<i>Categoría de análisis</i>	<i>Resultados</i>
Formación continua	Los once maestros entrevistados, dos con más de ocho años impartiendo la asignatura mencionaron no recibir hasta el mes de marzo del año 2019 ninguna capacitación emitida por la Secretaría de Educación Pública referente a la asignatura de artes visuales. Algunos hasta se cuestionaron si existe este tipo de capacitaciones.

Los resultados concuerdan con las investigaciones realizadas por Castro, Chaparro, y Casco (2015) aunado la expuesta por Cristina (2010), casi son nulas las capacitaciones para los maestros de artes en secundaria y si hay no conocen investigaciones que expongan la pertinencia de estas con la práctica del docente en el aula escolar. Existen ofertas, especializaciones y diplomados ofertados por otras instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional y el INBA, siendo los propios maestros los que busca este tipo de ofertas. Estos son algunos testimonios de los maestros respecto al tema:

- Realmente no tenemos los cursos o la capacitación específica en el área de artes. Un obstáculo que a mí se me presenta es: tengo seis horas de artes y 12 de inglés, entonces las capacitaciones que me mandan es por mi carga horaria. (Sofía, 2019)
- "...realmente no hay, siempre es búsqueda propia, cursos independientes, escuelas independientes o de la mano de bellas artes. (Leida, 2019)
- En el Centro Nacional de Maestros hay muchos cursos, relacionados a las artes no.

Nos dan estrategias que podemos modificar para trabajar con los alumnos, es la única que yo he encontrado que el mismo gobierno nos ofrece. (Brenda, 2019).

- En cuestión de artes ahorita no he tenido alguna oferta educativa. Básicamente en artes yo no sé si haya algún tipo de formación. Pero al no tener formación en artes, difícilmente vamos a transmitir una buena enseñanza a los alumnos. (Maestro Jorge, 2019).

Los maestros exponen que dichas situaciones interfieren en el aprendizaje de los alumnos y en el logro de los objetivos de la asignatura, aunque hacen todo lo posible por prepararse y encontrar amor a las artes es difícil enseñarlas y más aún si no se tiene una guía u orientación de cómo desarrollar el tema, qué actividades proponer, cuáles materiales funcionan mejor que otros, etc., todo se aprenden conforme la experiencia a veces es buena aliada, pero en algunas ocasiones te hace caer en rutinas, tanto que la enseñanza de las artes visuales se caracterice por ser más teórica que práctica.

En conclusión, todos los maestros participantes han presentado dificultades en dos sentidos, una de ellas refiera a su formación profesional. Al no ser especialistas en artes visuales sufren problemas tanto en su práctica educativa y docente, siendo la más visible, para ellos, la enseñanza de las artes visuales (didáctica). A consecuencia, los maestros dan más peso a las soluciones al ¿qué hacer? para tratar de resolver sus limitantes, dichas respuestas se las ha dado su propia experiencia laboral y no necesariamente como maestros de artes visuales, la maestra Janeth (2019), comenta "...la experiencia me ha enseñado que investigar y prepararme es la mejor herramienta para afrontar obstáculos formativo," es aquí que aparece la segunda dificultad de los maestros: su formación continua; y es que efectivamente, investigando, preparándose más que se resume en la palabra estudiar es una de las soluciones que los maestros tienen para mejorar su labor, aprender a lo largo de su vida, solución, a la que continuamente estos acudirán, pues como muchos objetos de estudio de otras profesiones sociales y humanísticas, estas se tienen que adaptar a los cambios sociales, políticos, económicos, etc., que se presentan y presentarán día con día en la sociedad, por ello cito otra vez a la

maestra Janeth al afirmar "...nunca se termina de aprender" (2019). Sin embargo, al no haber un apoyo claro por parte de la SEP a estos maestros, su formación continua se vuelve limitante, la mayoría de ellos aparte de ser maestros son esposos, esposas, padres de familia, hijos, etc., y recurrir a especialidades, conferencias, diplomados, por mencionar algunos, requiere de tiempo y dinero ajeno de su contexto laboral, por ende, encontrar los momentos y posibilidades en los que pueden seguir estudiando y preparándose como maestros de artes visuales no se da a corto plazo.

A pesar de lo anterior y lo capaces que son los maestros para adaptarse a las circunstancias actuales, no hay que abusar ni olvidar el deber que por derecho los profesores deben adquirir de la Secretaría de Educación Pública para lograr en conjunto los objetivos educativos que se pretenden alcanzar en dicha asignatura. Volvemos a repetir, si se quiere una educación de calidad basada en la formación integral del alumno, debes preparar a tus docentes, aquellas personas encargadas de propiciar los mejores procesos para que el aprendiz aprenda, adquiera saber. No olvidemos, y con base a las respuestas de los profesores entrevistados, ellos están lo suficientemente preparados para solucionar problemas didácticos, diseñar actividades, evaluaciones, seleccionar materiales y crear sus planeaciones pero, eso no garantiza la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos artísticos visuales que comprueben el saber adquirido del alumno, pues las artes visuales son conocimientos más subjetivos, de expresión de emociones, vivencias, concepciones, creación de ideas, análisis, reflexión, percepción y desarrollo de valores. Haciendo más énfasis, es una materia libre, de creación y si no logras en el alumno esa habilidad de percibir, observar, analizar y reflexionar una obra artística difícilmente le tomará importancia a los saberes, pues solo serán para su vida "simples pinturas", "un dibujo y ya", más no un medio, de los varios que hay, de expresión y conocimiento del mundo.

Varios maestros al preguntarles ¿qué pasa con su formación continua?, ¿Qué les ofrecen?, ¿hay cursos para ustedes?, las respuestas de todos fueron negativas, no

hay cursos en la actualidad ni antes de que se pusiera en marcha el Modelo Educativo 2017 sobre las artes a nivel Gobierno o Secretaría de Educación. La maestra Brenda menciona la existencia de cursos sobre las artes pero emitidas por escuelas o instituciones privadas, él ha tenido la posibilidad de acudir a ellas, a diferencia de una maestra que argumentaba ser madre de familia y no tener las posibilidades económicas para pagarlas y tomarlas de manera presencial, por eso recurre, por cuenta propia, a los videos, leer o ver tutoriales para diseñar sus clases. Otra maestra exponía sí recibir capacitaciones pero de acuerdo a la asignatura con más carga en su horario, en este caso inglés. Para algunos, las juntas de Consejo Técnico les servían para dialogar con sus colegas y así enriquecer su práctica en dicha asignatura. Por ende esto sí perjudica tanto en su práctica docente como a los logros de los objetivos de las artes visuales. Aquí algunas afirmaciones de los propios docentes:

- "...sí deberíamos tener un apoyo en el que se nos diera más o menos como enseñar los temas, la asignatura, para despertar el interés en los chicos, nosotros tratamos de, pero a veces las acciones no son las correctas, nuestras estrategias no funcionan." (Ana, 2019).
- "...al no tener formación en artes, difícilmente vamos a transmitir una buena enseñanza a los alumnos." (Carmen, 2019).
- "...sí estuviéramos formados se reflejaría en los alumnos (...) por lo tanto afecta en el logro de los objetivos de las artes." (Rafael, 2019).
- "Si no tenemos el conocimiento, sino tenemos las bases de lo que estamos enseñando a los niños, se dificulta la enseñanza, es como si nosotros estuviéramos volviendo aprender al igual que ellos." (Anónimo, 2019.)

A parte de no haber suficientes recursos a nivel institución escolar para desarrollar la sesión, entre los limitantes se encuentran: los espacios escolares son insuficientes, muy pequeños o no siempre están disponibles, ejemplo, el patio escolar. Recursos materiales, se pide lo básico (pinturas acrílicas, papel, colores, etc. Y el poco interés de los padres de familia. Por lo tanto, y de acuerdo al Maestro Rafael, se tiene que hacer todavía mucho por las artes.

La situación de los maestros de artes visuales ya es un tema histórico pues la falta de capacitaciones para estos maestros por parte de la SEP no es tema nuevo, las indagaciones que citamos anteriormente en el capítulo uno lo demuestran, aunado que dos de los maestros entrevistados llevan más de ocho años impartiendo la asignatura y ambos contestaron, de acuerdo a su experiencia, no recibir ni tener conocimiento de algún curso específico de artes por parte del gobierno. Los resultados son evidentes y verídicos, por consecuencia se puede afirmar que el rol del maestro según el plan y programas de artes visuales nivel secundaria y lo establecido en el Perfil, Parámetros e indicadores del maestro de artes visuales está aún alejado de la realidad educativa de estos maestros y no porque estos mismos se nieguen a cumplirlo al contrario se esfuerzan aunque no es su área, pero para que esto funcione y en general se pueda brindar una educación de calidad se necesita el apoyo, responsabilidad, compromiso, ética y esfuerzo de todos los factores que intervienen en la educación de un país; en la contemporaneidad es importante prepararse para la vida y para ello es necesario tener conocimientos tanto científicos, lingüísticos y artísticos, empero, no sirve de nada enfocarnos solo a unos si no desarrollamos esa parte sensibilizadora que nos hace especialmente humanos. A nivel mundial las sociedades han perdido ese límite de respeto y valor hacia el otro, la frustración, intolerancia y antipatía ahora caracterizan a las comunidades actuales, específicamente a las nuevas generaciones y si varios autores como Caja (2003), Freedman (2006) y la propia UNESCO creen en las grandes ventajas que aportan las artes en general, precisamente para el desarrollo de la sensibilización, valores y respeto a las diversas percepciones mundiales, hay que priorizarla los lenguajes artísticos, tal vez así logramos en lugar de una educación de calidad, formar “verdaderos y mejores seres humanos”.

2.4 Situación actual del área: ¿Qué se ha hecho al respecto?

Debido a que esta investigación se realizó en el transcurso del ciclo escolar 2018-2019, en los primeros meses del ciclo escolar 2019-2020 y puntualmente en un

municipio del Estado de México, sólo expondremos lo referente a la situación de los maestros de artes visuales en ese espacio y tiempo.

Comenzaré diciendo que efectivamente antes de ponerse en práctica los planes y programas de arte 2017, sí se expidieron cursos en línea para los maestros de educación básica por parte de la SEP, a partir de la Dirección General de Formación, Capacitación y Servicio Profesional Docente, derivado de la estrategia diseñada para tratar de nivelar a los docentes en servicio con el nuevo modelo educativo 2017, denominado “Estrategia Estatal de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2018 ” , ninguno de los cursos va enfocado a las artes ni a ninguna otra disciplina. Estos van enfocados a desarrollar o fortalecer la práctica educativa y docente del profesor, si bien, hay ofertas que, aunque no están relacionadas directamente con las artes, pueden contribuir de manera positiva al proceso de su enseñanza-aprendizaje, por ejemplo:

- Herramienta de Evaluación desde el Enfoque Formativo.

El objetivo de las artes visuales es formar alumnos capaces de desarrollar sus habilidades expresivas, analíticas, creativas, imaginativas, valorativas y estéticas, la evaluación es un elemento indispensable en dicho proceso. No se trata de evaluar al alumno por los productos realizados, sino por su aprendizaje alcanzado.

Otros cursos son:

- Habilidades docentes en el aula.
- Cursos sobre las TIC en la educación y
- Aprendizajes Claves para la Educación Integral

Todos tienen la modalidad en línea; su eficiencia en la práctica docente la desconozco ya que no es uno de los objetivos de esta investigación, sin embargo, sí se presentan los resultados de los maestros participantes en los cursos:

Herramienta de Evaluación desde el Enfoque Formativo, Habilidades docentes en el aula, se inscribieron 29, 031 profesores, *cursos sobre la TIC'S*, 14, 390, siendo el

curso *Aprendizajes Claves para la Educación Integral* el de mayor demanda con 171, 873 participantes⁵.

Actualmente en el año 2019, al ingresar a la página de la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica, las ofertas académicas son las siguientes:

1. Aprendizajes Clave
2. Cuidado de integridad y sano desarrollo de los alumnos
3. Principios de planeación didáctica, evaluación formativa e intervención en el aula para la mejora de los aprendizajes

Reafirmando mi parecer a simple vista, y al no ser el ofrecimiento específicamente sobre las artes, estos sí son de gran ayuda para los docentes, aunque, no puede quedar en una simple aseveración mía, pues son cosas muy diferentes lo plasmado y expedido por el gobierno mexicano y la realidad que enfrentan los maestros día con día. Anteriormente (en el capítulo 1), se menciona el libro titulado *La formación docente en México. Modelos de Formación Docente. Estudio de prácticas de formación de profesores de educación básica en México y Latinoamérica. (2015)*, se menciona algo muy cierto, hace falta mucho quehacer sobre la formación continua de los docentes en servicio y el argumento es muy claro, no hay investigaciones sobre la pertinencia de la formación continua con las necesidades que el maestro experimenta en su quehacer diario, desde allí ya está mal. Es muy diferente ofertar algo que se sabe con certeza necesitar a algo que se cree saber.

En el caso de los maestros de artes la situación se complica más, pues la mayoría no son maestros especialistas, no cuentan con suficientes recursos materiales y sufren la falta de su formación continua. Derivado de las conclusiones de las entrevistas, me atrevo a generalizar, los maestros de artes visuales tienen las capacidades para

⁵ Los resultados fueron emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se puede revisar a más detalle en la página web:

https://dgfc.basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201810/201810-RSC-zPxRHjQjhm-MXICO_151018.pdf. Consultado el 30 de mayo del 2019.

encontrar solución a las diversas situaciones, empero, también es cierto que solo se enseña bien lo que bien se aprende.

Capítulo 3. Pedagogía de las artes visuales

Teniendo las bases históricas y actuales sobre la situación de las artes visuales en la educación mexicana, en los siguientes párrafos se tratará pedagógicamente la concepción, influencia y enseñanza de dicha asignatura en la formación del educando. Por ende, en los siguientes subtemas se argumenta teóricamente la importancia del lenguaje artístico, siendo estas mismas las bases de la propuesta pedagógica.

3.1. ¿Queremos formar “artistas”?

Como aludíamos en los capítulos anteriores, se manifiesta la concepción social, política y hasta educativa de ser las artes en general una disciplina prioritaria y aprendida solo por aquellos a lo que les interesa desarrollarse en las habilidades y conocimientos de algún lenguaje artístico, esta afirmación ha interferido para que históricamente la asignatura no tenga la importancia requerida e impide su crecimiento y mejora en el currículo. Las causas⁶ de la aseveración radican en la contemporaneidad en las instituciones escolares, por un lado en el aula de clases, pues los propios alumnos se preguntan ¿para qué estudiar artes si yo ni siquiera voy hacer un artista?, los maestros por su parte también se cuestionan, preocupan y tratan de encontrar las mejores formas en que los niños aprendan técnicas, coloreados, autores, movimientos artísticos, estilos, etc., desde un enfoque más teórico que práctico y actitudinal, por último, la mayoría de los padres de familia no apoyan ni muestran interés hacia la asignatura por dos razones: la función de las escuelas de educación básica no es formar artistas y profesionalmente sus hijos(as) tampoco lo harán. Aunado a esto y atreviéndome a expresar una conjetura sin prueba alguna, no descarto que personas dentro y ajenas al ámbito educativo también se interrogan la inclusión de las artes en el currículo de educación básica desde la perspectiva de formar “artistas”. Pero ese no es el objetivo primero de la disciplina, de hecho en los planes y programas de educación básica 2011 y 2017

⁶ La afirmación surge de una recopilación de conclusiones que se obtuvo durante una práctica escolar realizada en el año 2017, en algunas secundarias de Chalco, Estado de México por una servidora. La práctica consistió en una observación de clase bajo criterios y parámetros establecidos.

hacen hincapié para poner en claro que la enseñanza de estos saberes, la exigencia (por lo menos de forma escrita) del papel y la función del maestro como la importancia en la formación del alumno son significativos debido a las diversas capacidades cognitivas, físicas, emocionales y expresivas que el ser humano puede adquirir. Empero, una de las tareas del docente es potenciar y expandir los conocimientos artísticos a los alumnos interesados y con habilidades especiales para crear arte, pues posteriormente pueden tomar la decisión de formarse como artistas profesionales o en otros casos, impulsar a los jóvenes a descubrir capacidades que poco desarrollan y pudieran ser importantes a lo largo de su vida; por ejemplo, la maestra Leida mencionó durante la entrevista el caso de una de sus alumnas, le gustó y adoptó la danza regional como una forma de vida y ahora se está formando profesionalmente en la escuela de Bellas Artes.

Desde otra perspectiva, Arnheim (1993) comenta que las artes permiten desplegar aptitudes tan simples para nuestra vida cotidiana, por mencionar algunos, la percepción y representación. Consideremos en este momento de la lectura, el concepto de “percibir” como sinónimo de distinguir, para ser más clara, sucede cuando el ser humano observa algo que le es familiar del resto; la forma propia de ver un sujeto u objeto por sus características corresponde a la “representación” y sin ninguna de las dos no podríamos captar y diferenciar una cosa de otra. Él mismo argumenta en uno de sus libros *“Consideraciones sobre la educación artística”* (1993), las áreas básicas en las que se tiene que formar los alumnos primordialmente para después entender las demás ramas del currículo: *la filosofía*, a manera de razonar acertadamente (lógica), saber la relación del aquí y ahora con respecto a la realidad (epistemología) e identificar la manera de convivir socialmente (ética); la segunda disciplina se enfoca en los *aprendizajes lingüísticos*, es decir, saber comunicarse verbalmente y por último, *aprendizaje visual*, “...donde el alumno aprenda a manejar los fenómenos visuales como medio principal para abordar la organización del pensamiento.” (Arnheim, 1993, p. 89). Por ende, percibir las artes

visuales como simples dibujos y obras de artes para admirar, limita su significatividad correspondiente.

Si reflexionamos en la última cita, puedo interpretar que detrás de una representación visual existen símbolos (signo representativo de un espacio y tiempo) y códigos (conjunto de símbolos que generan un lenguaje comunicativo en un territorio en específico) que expresan un sentir, pensamiento o concepción de una situación, al ser captada por un receptor e identificar el mensaje explícito éste aceptará o rechazará dicha aseveración lo que permite en el caso del educando jerarquizar e identificar nuevos saberes. A este proceso el autor Marín (2003) lo atribuye a la *inteligencia espacial* propia del ser humano y se refiere a las capacidades de percibir, representar y transformar elementos no palpables físicamente al ser humano, por ejemplo, dibujos, mapas y fotografías. Por ello, cuando el alumno realiza alguna creación visual pone a prueba sus habilidades espaciales, conceptualiza figuras, códigos, formas, etc., intercambia colores, creencias, facciones, por mencionar algunas, a manera de expresar visualmente su pensamiento; y sin estas representaciones arduamente el ser humano puede comprender la realidad y la situaciones que pasan en ella, en este sentido la admiración, producción y creación visual es una forma de razonar tal y como lo menciona Arnheim:

La actividad artística es una forma de razonamiento en la que percibir y pensar son actos que se encuentran indivisiblemente entremezclados. Me vi abocado a afirmar que una persona que pinta, escribe, compone o danza, piensa con sus sentidos. (Arnheim, 1976, citado por, Marín, 2003, p. 119).

Y no solo la persona piensa o razona sino que produce algo nuevo, y en este contexto las artes forman en dos sentidos, uno al crear conocimiento artístico y otro al producirlo, en ambas se mezclan factores para ser de ello posible, de manera más clara, cuando una persona admira una obra de arte reconoce características especiales para ella, muestra actitudes, sentimientos o emociones, analiza y después comprende el mensaje generando un nuevo saber; lo mismo suele pasar cuando

realiza una obra de arte, el sujeto tiene una perspectiva sobre algo la quiere exponer, analiza los elementos indispensables y la produce.

El trabajo en general del área educativa respecto a las artes es enseñar a los alumnos otras formas de expresar sus pensamientos, de percibir el mundo, de hacerse escuchar de forma sana para ellos y la sociedad, pues si bien las artes visuales son:

...expresión (...) [en donde] el alumno manifiesta sus pensamientos, sus sentimientos, sus sensaciones, sus ideas, sus fantasías, etc. con materiales plásticos, utilizando, entre otros, los procedimientos propios de las artes, el dibujo, la pintura y la escultura. A la vez es lenguaje en el sentido de que es otra forma con que los alumnos pueden comunicarse a través de elementos cuya componente visual es la que caracteriza el mensaje. (Caja, Berrocal y González, 2008, p. 14).

Entonces no necesariamente se busca formar “artistas” en las aulas de clase, el objetivo principal es conformar personas capaces de analizar, reflexionar, que sean críticas, innovadoras, transformadoras de su realidad, teniendo las capacidades necesarias para lograrlo, no siendo las artes visuales ajenas a ello.

Con estas afirmaciones se aleja aún más la creencia de ser las artes conocimientos y habilidades exclusivas para un sector de la población, y sí factibles para ser enseñadas en un aula de clases. Recordemos la aportación de Howard Gardner con su libro *Inteligencias múltiples* (1993): el ser humano puede desarrollar siete tipos de inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. El compromiso de la educación es preparar y considerar todos los factores para hacer de esto posible.

Cierro este subtema con la siguiente cita de la autora Frega, pues generaliza y sintetiza de manera correcta lo antes mencionado:

...entonces el arte es un tipo de conocimiento que nos permite comprender dicha realidad, a partir no solo de las significaciones establecidas en un tiempo y una cultura determinada, sino como “cristal” que nos abre el conocimiento de los hombres, de sus pensamientos, de sus significaciones, sus representaciones. Si algo nos permite el arte es construir y deconstruir el

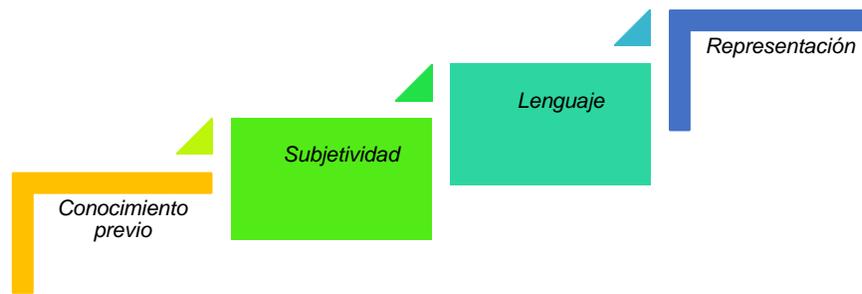
proceso de conocimiento puesto en juego, tanto específico de cada expresión artística, como de la diferencia entre culturas. (Frega, 2006, p. 39)

3.2. Artes visuales como construcción subjetiva del ser humano

Cuando hablamos de Arte, se suele comúnmente relacionarlo con manualidades, si nos referimos a las artes visuales; un simple baile, cuando vemos representar alguna danza, o una simple canción al escuchar varias estructuraciones sonoras. Valoramos a las artes por “bonitas” o “malas”, pero, nos hemos puesto a pensar si en verdad solo son “manualidades”, “simples bailes” o “solo música”, alguna vez al ver una pintura y decir ¡uy, qué bonita! nos preguntamos ¿pero, por qué es bonita?, ¿por qué me llamó la atención?, o ¿por qué no me gustó?. El arte va más allá de simples creaciones y mientras no se perciban de manera correcta su desvalorización social permanecerá.

Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI varios investigadores y especialistas en Artes, conceptualizaron la función intrínseca de la disciplina artística con el fin de entender su función social y su importancia en la vida del ser humano; pues detrás de ella existe una construcción cognitiva y relaciones y estructuraciones mentales que realiza el individuo para representar, por este medio, lo que piensa, ve y cree del mundo. Frega, especialista en la disciplina artística, especialmente en música, es la autora que expone explícitamente (a diferencia de otros autores) en su publicación *Pedagogía del arte (2006)*, las artes como “*construcción subjetiva*”, une estos dos conceptos para explicar la disciplina desde un enfoque psicológico y pedagógico abriendo el panorama de cómo pensar, percibir y utilizar los diversos lenguajes artísticos en el desarrollo, enseñanza y construcción de conocimientos en los educandos.

Para establecer lo anterior, Frega expone el proceso que realiza el individuo al momento de crear una obra artística, éste se integra por cuatro componentes (véase esquema 5).

Esquema 5. Componentes de las artes como construcción subjetiva. (Frega, 2006, p. 19-20).

Adaptación propia.

Empezaremos por cuestionarnos, ¿por qué el arte es una construcción subjetiva?, la respuesta va desde la contestación, quizá, más lógica, los productos de los lenguajes artísticos son creados por personas expresando algo y ese algo no es más ni menos que un pensamiento o conocimiento propio de esa persona o personas sobre algún hecho, fenómeno o cosa. Y esta misma solo podrá tener sentido tanto humanos, por ejemplo, cuando observamos y admiramos cualquier obra de arte esta solo tendrá sentido para el receptor si encuentra relaciones, códigos o símbolos significativos o familiares de lo que ve; para ser más explícitos, si un extranjero ve una pintura de la Malinche⁷ sin saber la historia de México y específicamente la conquista de la Nueva España (actualmente México) no tendrá la misma exaltación en comparación de un historiador mexicano. Por lo tanto

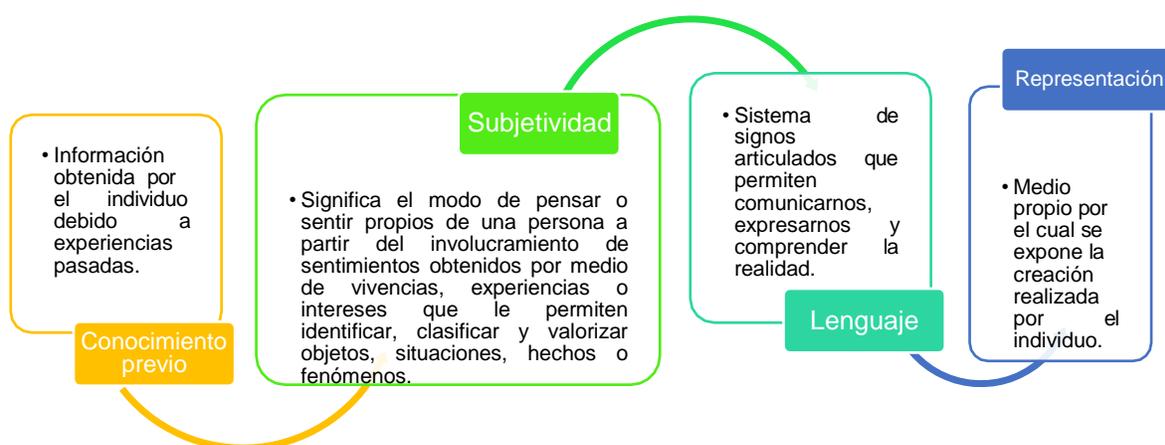
...el arte es una construcción subjetiva [pues] todo producto de la acción humana no es ni más ni menos que una construcción significativa. Es decir, si analizamos cualquier obra de arte podemos comprenderla, explicarla, aprehenderla a partir de operar con significados, por lo tanto, ya en el momento de la producción misma lo que se pone en juego son los significados. (Frega, 2006, p. 19)

⁷ La Malinche es un personaje propio de la historia de México, fue una mujer joven indígena que, según los datos públicos, tuvo un importante papel en la llegada y la posterior conquista de la nueva España (actualmente México) por Hernán Cortés comandado por los reyes de España a mediados del siglo XVI.

Al realizar dicho proceso de reconocimiento la persona conscientemente e inconscientemente determinará una identidad o valor a lo que observa, obteniendo el receptor un mensaje que, posteriormente, mediante un proceso de reflexión y análisis se convierte en un *saber*.

Por ello, los componentes antes mencionados juegan un papel primordial para comprender la esencia de las artes y su utilidad más importante, ser un medio de expresión con un fin único, comunicar.

En la siguiente figura (véase esquema 6) se describe el significado general de dichos componentes para mayor comprensión.

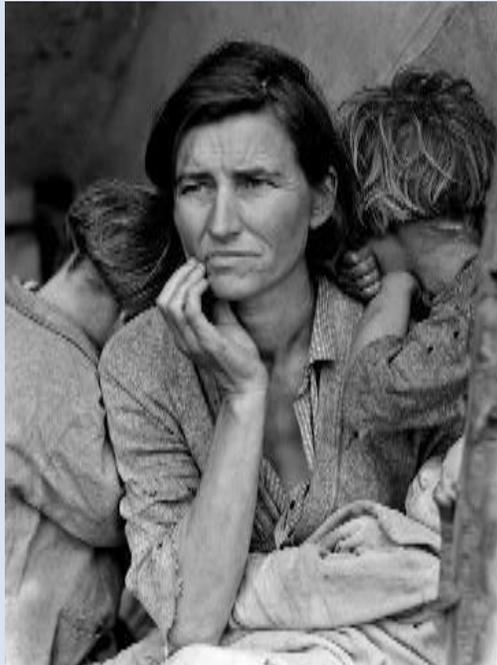

Esquema 6. Proceso de las artes como construcción subjetiva del ser humano. (Frega, 2006, p. 19-22). Adaptación propia.

Si reflexionamos y el lector ha realizado alguna obra artística a lo largo de su vida o en su formación escolar; antes de crear una pintura, escultura, poesía, baile, canción, etc. escogemos un tema y elegimos qué exponer de éste a partir de un saber previo, aunado a esto existe ya una postura y un sentir sobre el tema en cuestión algo que se llama *subjetividad*; cuando decidimos producir para mostrarlo a los demás y ser

escuchados (en un sentido metafórico) es porque, si decimos que el *lenguaje*⁸ es el medio por el cual los seres humanos nos podemos comunicar y conocer, a partir de la articulación de símbolos, entonces las artes son lenguaje, un medio de comunicación, y es la *representación* la conclusión del mismo. Por ende, las artes sí son una *construcción subjetiva*.

Realicemos el siguiente ejercicio. Observemos primero la imagen que se encuentra a continuación, escribe en una hoja de papel lo que logras percibir de ella. Después compara tu interpretación con el significado real de la obra descrita de lado izquierdo de la imagen.

La fotografía se llama “Madre migratoria” y fue tomada por la fotógrafa artística Dorothea Lange.

Recorriendo las calles y los bancos de alimentos, y como parte de la Administración de Seguridad Agrícola Americana, con sus imágenes la autora denunció la situación en la que vivían todas las familias “Americanos Japoneses” obligados a abandonar sus hogares y vivir en campos de internamiento.

“Madre migratoria” retrata a una madre con sus tres hijos, preocupada, sumisa y envuelta en una gran depresión.

(Cultura fotográfica (sitio web), 2019).

Si bien, en la imagen se puede identificar rápidamente a una mujer, pues por su fisionomía y características a nivel mundial se le atribuye esa identidad, al igual que los niños que se pueden observar, la interpretación de la imagen por el tipo de ropa y hasta la manera en como se observa el cabello de la mujer y los niños ya depende

⁸ La definición de lenguaje como sistema de signos articulados fue creado por el lingüístico Suizo, F. de Saussure (1857- 1913) conocido como “el padre de la lingüística”.

de los códigos o símbolos propios del receptor, pues lo que observará y sentirá una persona de la clase alta no será lo mismo que percibirá un campesino. El contexto es parte fundamental en las obras de artes visuales, lo que pasa política, social, cultural y económicamente en un país o región no es lo mismo que pasa en otros, y esto por supuesto influye importantemente en las diversas deducciones de las obras de arte a nivel mundial.

En suma, la percepción del ser humano está mediada por dos factores *medio* y *forma*, dependiendo de las relaciones y conexiones mentales de ambas es como posteriormente se conforman conceptos.

Según Freedman (2006), hay resultados de investigaciones desarrolladas sobre el tema y desde un enfoque sociológico que reafirman aún más la función intrínseca de la disciplina en cuestión, por ejemplo, es un hecho la existencia de diversos elementos propios de ciertas culturas en los dibujos que han revisado, aparte los contenidos y estructuras de las obras están determinadas por el tiempo y lugar, por ello, “mediante la creación y contemplación del arte, damos forma a nuestro pensamiento sobre el mundo y sobre los demás”. (Freedman, 2006, p. 128)

Para terminar de cerrar los argumentos del arte como *construcción subjetiva*, hablaremos sobre la importancia de los sentidos (tocar, ver, oler y degustar) en la generación de aprendizaje. Es una realidad que mediante ellos los seres humanos obtenemos nuestras primeras experiencias del conocimiento del mundo, nos brindan la oportunidad de autoconocernos, explorar, descubrir y sentir nuestras primeras emociones; siendo la asignatura de Artes la única disciplina escolar en donde el alumno puede poner en juego sus capacidades sensoriales: mezclar, transformar, inventar, etc. El autor Marín concuerda con que “La Educación Artística tiene la misión especial de desarrollar en el individuo aquellas sensibilidades creadoras que hacen que la vida otorgue satisfacción y sea gratificante.”(Lowenfeld, y Brittain, 1977 citados por Marín, 2008, p. 121).

La forma de aprender las artes se caracteriza por dos factores indivisibles, la experimentación de sensaciones y sentimientos, que llevarán al alumno a ser capaz de perfeccionar su memoria visual, aventurarse a crear o transformar situaciones de su presente y futuro a partir del uso de la imaginación y percepción, siendo esta última por la cual el ser humano puede clasificar y diferenciar una cosa de otra.

Lo destacable de las artes visuales, en primera instancia, no es la identificación de códigos, símbolos o mensajes, sino, qué me produce, cuáles elementos atrapan mi atención y por qué, esto permite formar personas sensibles, capaces de tomar decisiones considerando hasta los mínimos detalles sin olvidar el impacto directo que causa en el desarrollo de los valores éticos indispensables para el bienestar social.

El problema, por supuesto, es que en las escuelas se presta tanta atención a las cuestiones de gramática, de puntuación y geografía-la mecánica de la escritura-que se suelen dejar de lado las de percepción y forma. Las artes-la literatura, las artes visuales, la música, la danza, el teatro-son los medios más poderosos de que dispone nuestra cultura para dar intensidad a las particularidades de la vida. (Arnheim, 1993, p.18)

Sin embargo, y pudiéndose considerar por algunos lectores, lo antes mencionado no quiere decir que es limitada la percepción de las obras de artes por la cultura, región o país donde se realizó o inspiró para su creación, al contrario y aunque resulta ser más fácil para el receptor de una obra artística encontrar significados y sentido al mensaje implícito por la identificación de elementos no ajenos a su contexto; la exaltación y asombro que muestra una persona a una pintura, escultura, mural, etc. con formas, colores o diferentes composiciones ajenas a lo que está acostumbrado es más enriquecedor para su saber, pues le prestan más atención, tratan, de acuerdo a lo que conocen, dar un significado, despertándoles curiosidad; siendo éste, un detonante para indagar y construir nuevos conocimientos (Freedman, 2006).

Entonces, las artes visuales además de ser un medio de expresión son como menciona Frega (2006) un "cristal", donde podemos vernos, reconocernos, comprender el presente respecto al futuro; una manera de descubrir nuevos mundos, conocer, aprender, transformar, reconstruir, comunicar y por supuesto enseñar.

A continuación, en los siguientes temas se presentan las perceptivas de los elementos que intervienen en las artes visuales para hacer de ella una herramienta de expresión y aprendizaje.

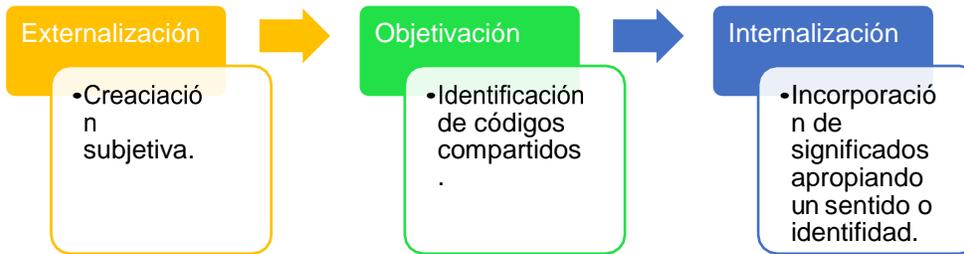
3.2.1. Construcción de conocimiento a través de las artes visuales

Como ya se mencionó anteriormente, el arte es una construcción subjetiva debido a que el propio ser humano crea o interpreta alguna obra desde sus propios códigos y símbolos significativos mediante un proceso cognitivo de codificación de información, por ende, el individuo solo expone sus conocimientos empíricos o experienciales de sus primeros acercamientos de su comprensión del mundo.

En este contexto, los alumnos pueden desarrollar y expresar conocimientos en dos momentos, el primero, al admirar una obra de arte (véase esquema 7) y el segundo al crear arte (véase esquema 8).

Frega, expone el proceso por el cual el educando al admirar, identificar, reflexionar y analizar una obra de arte genera nueva información, algo que llama *Proceso dialéctico del arte* (véase esquema 7). Éste hace referencia al momento estético entre la obra de arte y el espectador. Sucede cuando el individuo capta elementos que le generan algún sentimiento u emoción (estos, no son obligados a ser siempre positivos), posteriormente empiezan a encontrar conexiones entre los componentes del arte visual que observa, forma un significado, para, por último, analizarla y reflexionarla de manera general, siendo ese momento cuando se produce nuevo conocimiento o diferentes concepciones de lo que se cree saber. De ahí la importancia de recuperar obras plásticas, bailes, obras teatrales y música para enseñar a los niños la cultura de otros países, inculcar valores o introducirlos a la identificación de nuevos símbolos y códigos existentes en el universo.

Proceso dialéctico del arte.

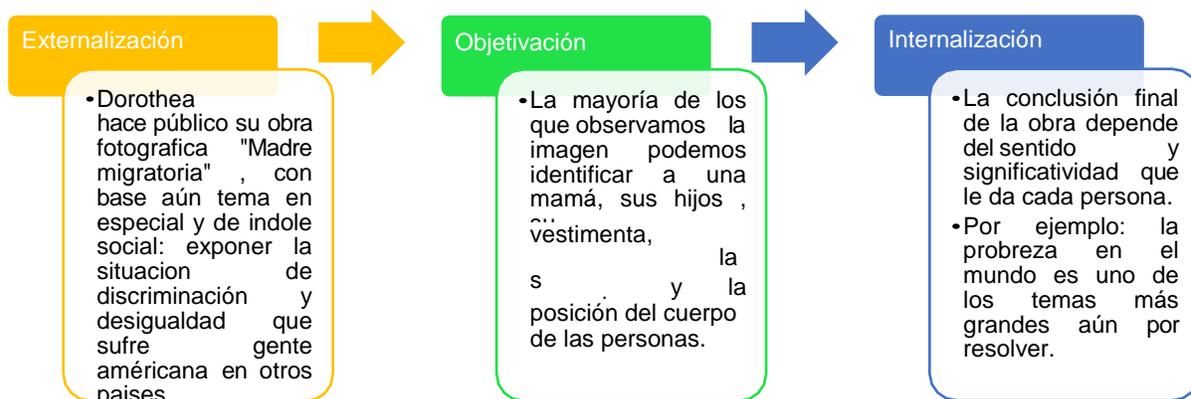
Esquema 7. *Proceso dialéctico del arte.* (Frega, 2006, p. 20). Adaptación propia.

- Externalización: se refiere al momento en el cual se revela a todo público una obra de arte.
- Objetivación: interpretación de los diversos códigos o símbolos compartidos que permiten su identificación y circulación a través del mundo.
- Internalización: último proceso, en donde otra persona “internaliza la obra incorporando esos significados en su conciencia. Objetivándolo en el orden social por medio del lenguaje.”(Frega, 2006, p. 20)

Observemos nuevamente la imagen (véase imagen 1) de la obra fotográfica titulada por la artista Dorothea Lange, “Madre migratoria” para después explicarla con base en el *proceso dialéctico del arte*.

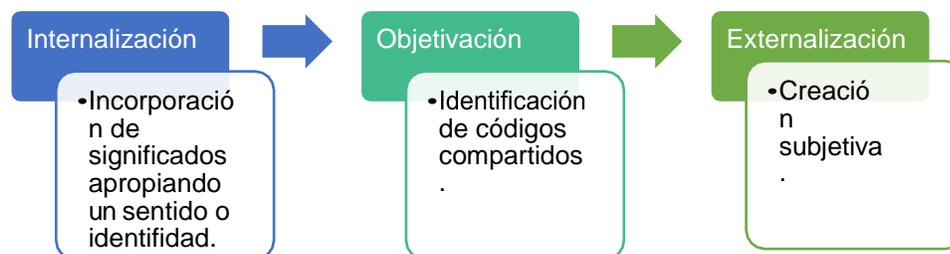
Imagen 1. “Madre migratoria”. Fotografía tomada por la fotógrafa artística Dorothea Lange.

Esquema 8. Proceso dialéctico del arte al admirar una obra de arte. (Frega, 2006, p. 20). Adaptación propia.

Al conocer los verdaderos motivos o el significado de la obra, el espectador se puede sorprender con su interpretación, tanto, que la indagación por saber más sobre el artista y las bases contextuales de la obra enriquecen el conocimiento en tema de cultura general.

Aunque el proceso hace referencia, según la autora antes mencionada, al momento de la interacción entre la persona (espectador) y la obra artística, al observar y analizar sus elementos, en esta investigación se concluye la ocupación del proceso dialéctico del arte no solo al admirar una obra artística sino al crear arte. (Véase esquema 9).

Esquema 9. Proceso dialéctico del arte al crear arte. (Frega, 2006, p.20). Adaptación propia.

Como se observa en el esquema 9, solo se intercambi6 el orden de los momentos a diferencia del original. Si se dice que la *internalizaci6n* es el momento en que el alumno se apropia de los significados en una obra de arte, extendamos la adquisici6n de saberes, no solo al admirar arte, sino por lo que en general aprendemos a trav6s de experiencias, vivencias, hechos o fen6menos, mismas que ocasionan que el alumno desarrolle conocimientos o significaciones que le permiten crear sus primeras interpretaciones del mundo. El momento de *objetivaci6n* sucede cuando elige los c6digos, s6mbolos y elementos necesarios que le dar6n sentido a su obra, y podr6 ser entendida por los dem6s, por 6ltimo, la *externaliza* esperando que su fin o meta sea logrado: comunicar. "Es un proceso por el cual los individuos podemos plasmar a partir de haber construido una imagen mental traducida a otro material."(Frega, 2006, p. 21)

En ambos procesos el individuo mentalmente realiza una serie de fases que lo llevan hacia un fin, estas mismas son las bases fundamentales para explicar psicol6gicamente y pedag6gicamente a las artes visuales en la construcci6n de conocimiento, pero, antes de introducirnos a este tema se abordar6n los diversos factores que influyen en este lenguaje art6stico que hacen de 6l una herramienta de crecimiento personal, expresivo, sensorial, f6sico y emocional, aparte de lo ya antes mencionado.

3.2.2. *Percepci6n*

La percepci6n es una de las capacidades que los seres humanos tenemos para identificar, diferenciar, clasificar e interpretar el entorno que nos rodea. La vista, es uno de los sentidos donde m6s se desarrolla. D6a con d6a estamos en contacto con lo visual, por ende, percibimos decenas de cosas, hechos o fen6menos; una iglesia, edificios, publicidad, eslogan, monumentos, murales, etc., la funci6n del lenguaje art6stico ante esta capacidad en los alumnos es desarrollarla de manera que puedan apreciar el arte y analizar e interpretar obras de arte; diferenciar lo visual cotidiano del que tiene un valor est6tico para descubrir as6 el placer de las artes visuales. La percepci6n permite enriquecer e incrementar la sensibilidad de las personas, el papel

de las sensaciones en nuestra vida y valorar culturalmente las artes como parte de nuestro patrimonio e historia. Para ello, se debe disponer a los alumnos estrategias de observación y análisis de los elementos visuales implícitos en las obras de arte e imágenes, como el contexto en las que fueron creadas, es decir, examinarlas de lo particular o lo general; esto permitirá al individuo crear interpretaciones más precisas de lo que percibe, para entender las razones del sentimiento que le ha producido.

Arnheim (1993), hace referencia a los tiempos de mediados del siglo pasado, pues surgieron, durante esa época, varios pensamientos opositores para considerar la percepción y las cuestiones de creación como no propias de las capacidades racionales del ser humano, la percepción es una sensación no inteligente y la creación un simple uso de nuestras manos. Ante esto, el autor cuestiona dichas premisas, al establecer que la percepción misma es un hecho cognitivo, pues para dar sentido a un objeto, situaciones o cosa la persona realiza conexiones y relaciones mentales; para la creación de obras, dibujos o imágenes se requiere algo que denomina Arnheim, “invención” e “imaginación”.

Mientras el niño dibuja, por ejemplo, no sólo tiene que percibir la esencia estructural de lo que desea dibujar [...] el niño tiene también que encontrar una forma de representar esa esencia dentro de los límites y las posibilidades de un medio. Con cada nuevo medio debe ocurrir una nueva invención. Por esta razón, un árbol representado con un trozo de plastilina, por ejemplo, tendrá un aspecto muy distinto a un árbol representado en un dibujo a lápiz. El niño o niña inventa una forma de usar el medio para hacer el trabajo que quiere hacer, y normalmente lo hace con gran inteligencia y economía. (Eisner, citado por, Arnheim, 1993, p. 15)

Esto al momento de crear, cuando se percibe algo intervienen dos factores que lo hacen un proceso cognitivo, “intuición” e “intelecto”. La intuición se refiere al momento en el cual se conoce algo de manera instantánea sin el uso de la razón, por ejemplo, la estructura de una mujer; el intelecto es el proceso en donde se conoce todos los componentes que intervienen en lo que percibimos para hacer conexiones e inferencias. Esta habilidad es una de las más importantes enseñanzas de las artes visuales, comprender el todo, desde todas sus partes.

Además las primeras conjeturas del ser humano se forman a partir de la percepción y el entorno en el cual la persona se desarrolla, conformándose *imágenes estándar*, Arnheim las denomina como aquellas representaciones de objetos o cosas persistentes en la vida de una persona a lo largo de sus experiencias, lo explica mediante el siguiente ejemplo, “Mientras un niño empieza a reconocer el perro de la familia, también se forma en la mente una imagen « canónica » de lo que es un perro...” (Arnheim, 1993, p. 31), por lo tanto se forman “conceptos perceptivos” que posteriormente, y a partir del desarrollo del individuo y de sus saberes, se estandarizan, obteniendo “conceptos intelectuales”, generalizados, y que son libres para ser modificados por la persona generando nuevos pensamientos. Por ejemplo, un niño percibe un animal, con cuatro patas, orejas, dientes, ojos y algo pequeño, sabe que es un animal; después descubre que ese animal se le denomina “perro”, por lo tanto, obtiene un concepto intelectual. Al llegar a su clase de Ciencias naturales, la maestra le enseña la gran diversidad de razas de perros que existen por sus características, en ese momento el niño ya adquirió un saber estable y puede explicarlo con toda seguridad, sabe qué es un perro, sus características y la diversidad de razas que existen.

3.2.3. *Pensamiento simbólico*

Jean Piaget⁹, sostiene que el ser humano se diferencia de los otros seres vivos por su inteligencia simbólica, la capacidad de conceptualizar objetos no visibles ni presentes físicamente. El autor Marín lo denomina “pensamiento simbólico” y es el proceso cognitivo por el cual las artes visuales toman significado y sentido en el individuo. Si “pensamiento” es la facultad del ser humano para abarcar y comprender las necesidades que su contexto (cualquiera que este fuera) le demanda y “símbolo” como conjunto de representaciones por la cual unificamos una realidad con otros símbolos, entonces el pensamiento simbólico según Marín es “...la capacidad para pensar, imaginar o crear por medio de símbolos”. (Marín, 2008, p. 122)

⁹ Psicólogo educativo suizo, centrado en el proceso cognitivo y evolucionista del individuo para generar aprendizajes a partir de su desarrollo genético.

Este tipo de pensamiento no es propio de las artes visuales pero sí el medio para su comprensión. Recordemos en páginas anteriores, se dijo que las creaciones artísticas plasman expresiones y significaciones propias del autor y estos no son ni más ni menos que el intercambio de símbolos no verbales, es decir, su aprehensión es a partir del sentido visual, las imágenes; aunado a esto, en lingüística el símbolo se entiende como un signo que representa algo y sirve al sujeto para comunicarse, por ende, el papel de las imágenes es esencial tanto para expresar como para identificar.

Frega, en este mismo sentido, hace referencia a la semiosis, actividad o proceso mediada por signos incluyendo la creación de significados, el educando al admirar una obra de arte realiza conexiones de signos que posteriormente dan una identidad o valor a la obra; la misma autora recupera los aportes del semiólogo norteamericano Pierce, al establecer que los individuos son capaces de interpretar signos debido a que al parecer, ya existe un signo que permite dar significado a otros para constituir uno nuevo, haciendo de este proceso una semiosis infinita.

...el interpretante, en tanto mediador, no sólo es un sujeto, ya que cuando un individuo interpreta, es decir, realiza la asociación significante entre el signo y el objeto representado por éste, ya está operando con un nuevo signo que remite a otro signo, que remite a otro signo. Lo que se constituye es una cadena de semiosis ilimitada o infinita, porque para explicar un signo lo realizo a partir de otros signos, para comprender una significación la articulo con otra significación, para conocer parto de un conocimiento anterior que me lleva de uno nuevo y así sucesivamente. (Frega, 2006, p.24)

Este tipo de lenguaje característico por el material y su medio para ser comprendido ha sido problemático para la semiología, y la prejuiciosa utopía de considerar conocimientos importantes en la formación del sujeto sólo aquellos que tengan discusión y aportes científicos. Prueba de ello (recuperando los aportes de Frega) son las declaraciones de Morris 1974, citado por Frega 2006, quien considera el lenguaje artístico tanto lenguaje por la apropiación de signos icónicos, signos característicos por su compatibilidad con el objeto a representar; sin embargo, este posicionamiento antepone a las artes visuales como simples copias de objetos sin

una aportación especial, pues solo sería arte aquello que contenga signos icónicos y en este sentido una obra de arte estaría representando más no presentando. Ante esto, las críticas a su afirmación cobraron relevancia, tanto que Morris (1974) reafirmó la existencia de signos icónicos en las obras de arte, pero también la existencia de grados de iconicidad de menor a mayor similitud; pues el uso de un signo icónico puede ser "...una simple referencia a dicha propiedad en común entre el signo y el objeto" (Frega, 2006, p. 26). Y como referencia no habla de la totalidad del mensaje de la obra de arte, además cabe aclarar dos puntos importantes, el primero, lo que en un contexto es un signo icónico no es lo mismo para otros, y en segunda, el fin primero de las artes visuales, como medio lingüístico de comunicación no es transmitir afirmaciones como lo hace la ciencia sino transmitir valores discutibles y conceptualizados de diversas formas por los receptores.

Tanto Morris como Langer¹⁰ comparten el acento en la naturaleza simbólica que constituye el arte pero la diferencia entre ellos es que el primero pone el acento en un estudio que la análoga a la construcción lingüística, mientras que Langer remarca la naturaleza simbólica del arte en su acción, es decir, en los efectos que provoca en el sujeto. (Frega, 2006, p. 29)

Morris acentúa su postura por las características propias de los materiales artísticos y su constitución no específica para comunicar algo pero Langer hace distinción pues las artes sí emiten mensajes y a diferencia de otras disciplinas, estas transmiten sentimientos y emociones no necesariamente explícitos en las obras de arte sino mediante creaciones diferentes a lo cotidiano, pero con un fin en especial. La identidad de la simbología estética no reside en ser conceptualizada o analizada por medio de una estructuración lógica organizada sino por abstracciones que producen en el sujeto una experiencia de reacciones inesperados o compatibles a su ser "...el arte es el lenguaje de los sentimientos, pero debemos (...) remarcar, que el arte no los porta en sí, sino que los despierta como mera reacción". (Frega, 2006, p. 30)

¹⁰ Susan Langer, filósofa norteamericana., expuso la concepción de símbolo como "un artificio que nos permite elaborar abstracciones" (Frega, 2006, p.29) y su uso en las artes como disciplina ajena a la corriente científica.

Eso es lo que diferencia las ciencias humanas de las ciencias duras, las primeras centran su atención en el sujeto, su contexto y constitución, mientras las segundas se ocupan de poner en el centro de su estudio el objeto.

El pensamiento simbólico es uno de los pensamientos que potencialmente el alumno está destinado a desarrollar y por el cual (como ya se mencionó anteriormente) las obras visuales toman significatividad; prueba de ello son las diversas aportaciones de psicólogos y filósofos sobre la inteligencia simbólica. En la siguiente tabla (véase tabla 7) se presentan algunas aportaciones.

Tabla 7

Diferentes teorías sobre el pensamiento simbólico

Pensamiento Simbólico	
Autores	Teoría
Howard Gardner (Psicólogo)	...desde la psicología cognitiva, la mente humana posee una capacidad para producir sistemas de símbolos que utiliza para producir pensamiento (...) puede generar una actividad que consiste en crear, rectificar, transformar y recrear productos, sistemas de pensamiento y universos de significados nuevos. (Marín, 2008, p. 123)
Ernst Cassirer (Filósofo)	...el hombre es un «animal simbólico», y el mundo es una forma simbólica. En efecto, por «forma simbólica» ha de entenderse aquí toda energía del espíritu en cuya virtud un contenido espiritual de significado es vinculado a un signo sensible concreto y le es atribuido interiormente. (Marín, 2008, p. 123)
Susanne Langer (Filósofa)	...el arte es un símbolo constructo que presenta a nuestro sistema perceptivo el conocimiento de las formas de sentimiento de un artista. (Marín, 2008, p.123)
Jean Piaget (Epistemólogo)	...la adaptabilidad de la inteligencia humana distinguiéndola de la de los animales por su capacidad simbólica. La capacidad de abstracción permite conceptuar los objetos aunque no estén presentes. (Marín, 2008, p.124)

L.S. Vigotsky (Psicólogo)	La conformación del pensamiento simbólico efectivamente es la capacidad de conceptualizar algo a partir de signos, sin embargo, “está mediatizada por el contexto cultural donde se desarrollan y educan los niños y niñas.” (Marín, 2008, p. 124)
Gillo Dorfles (Filósofo)	“...la acción simbólica de la obra de arte resaltando su carácter eminentemente comunicativo: independientemente de la voluntad del artista, toda obra de arte nos comunica algo.” (Marín, 2008, p. 125)

Pensamiento simbólico. Teorías y autores. Marín, 2008, p. 122-125. Adaptación propia.

En conclusión, es probable que diversas concepciones sobre el pensamiento simbólico en relación con el arte se hayan realizado desde diferentes ramas y corrientes científicas, pero todas tienen una afirmación en común: las artes visuales están conformadas por símbolos, que al identificarlos y unirlos generan un mensaje que nos permiten conformar un significado. Sin olvidar y recalcar que lo importante del lenguaje artístico no son los materiales que se utilizan, su relevancia está en que es un medio de expresión, un medio de comunicación sobre el valor o significatividad que una persona da a un objeto, hecho o situación. Muestra conocimientos, percepciones y cultura que han existido a lo largo de los años, permite al individuo experimentar emociones y sentimientos, crear sus propios juicios y conclusiones, sin intermediarios ni limitantes. Es un encuentro emocional entre un conjunto de símbolos, formas, colores, estructuras, etc., con la esencia más sensible del ser humano, y que lo hace realmente humano: sus sentimientos.

3.2.4. *Imaginación*

La percepción, como ya se mencionó anteriormente, es un elemento importante para admirar, interpretar y crear arte visual, sin embargo, existen otros componentes que intervienen directamente en el proceso artístico. La imaginación es uno de ellos y está íntimamente relacionada a la creatividad, que estas a su vez juegan un papel fundamental en la percepción. La imaginación es una facultad del ser humano para manipular información mentalmente de sucesos, objetos y fenómenos inexistentes en la realidad o que pueden ser pero aún no están presentes; es un proceso creativo y cognitivo superior, pues el individuo imaginativo hace conexiones especiales de

cosas o conceptos con un sentido y significado estable que le permite relacionarlo con otros conceptos y de esta manera crear las primeras bases de ideas o proyectos innovadores.

Cabe resaltar, en este momento de la lectura, que la percepción e imaginación van relacionadas entre sí respecto a las artes visuales, no se pueden interpretar ni crear obras de arte si no se percibe e imagina. Por ejemplo, una de las tradiciones más significativas para México es la celebración del día de muertos, las catrinas, calaveras, alebrijes, etc., son símbolos característicos de la celebración. En las instituciones escolares de educación primaria es común pedir a los alumnos crear sus propias catrinas o decoración de calaveras, para ser de esto posible el niño o niña debe percibir la estructura de las catrinas y calaveras, identifica sus elementos básicos, para a partir de la imaginación crear conexiones mentales que resulten en invenciones propias, prueba de ellos son las catrinas con vestimenta, maquilladas, bailando, etc., no sabemos si existe un segundo plano ancestral para ver si esto es real, pero al menos en las manos creadoras y creativas hacen posible muchas veces lo irreal.

3.2.5. Creatividad

La creatividad es una facultad del ser humano para transformar, proporcionar o solucionar situaciones de manera insólita, convencional o inesperada, en momentos determinados. No siempre se consideró así, de hecho a lo largo de la historia el concepto de creatividad pasó de ser una conducta humana poco frecuente e inusual que solo unos cuantos podían presentar a una capacidad esencial del individuo para el desarrollo de la sociedad, descubrimientos científicos, cuestiones políticas, educativas, etc., pues se descubrió que la mente humana puede desarrollar mecanismos y conexiones necesarias para hacer de lo aparentemente imposible lo posible, prueba de ello fue la utilización del concepto en las actividades científicas del siglo XX, esto desató una gran polémica, pues en el siglo antepasado, durante el Romanticismo, se establece la creatividad como propio e indisoluble de la disciplina artística, al punto de considerar arte sólo a aquello que tenga creatividad; por ello los

profesionistas en ciencias no concebían que el mismo “término artístico” sea utilizado para referirse a las personas que crean o solucionan situaciones casi de manera instantánea. “Pero una cosa es considerar la creatividad como una seña de identidad de las artes visuales y otra pensar que la creatividad es exclusiva de este campo.” (Marín, 2008, p. 127)

En la actualidad el concepto es considerado como una cualidad de la inteligencia humana, y esta puede pulirse y reforzarse en la etapa formativa del individuo, es una capacidad innata del ser humano. Es cierto que la creatividad suele presentarse más cuando el alumno crea o produce algo, siendo la asignatura de artes visuales la única a nivel curricular que se enfoca en el despliegue de las capacidades de expresión y creación a partir del uso de la experimentación, un pensar libre y el uso de la imaginación, empero, parece que los sistemas educativos creen lo contrario, en lugar de proporcionar el desarrollo de la creatividad, se enfocan en que el niño aprenda mediante procesos establecidos, mecanizan la enseñanza, sin posibilidad de poner en juego las capacidades naturales del individuo.

Por ende, lo creativo en artes visuales será

Todo aquello que sea diferente, algo no existente y que aporta aspectos interesantes superadores de lo anterior, resuelve problemas, cumple aspiraciones y necesidades, lo designamos como un valor, cualquiera que sea el campo, por modesto, cotidiano e insignificante que parezca. (Marín Ibáñez, 1991, citado por Marín, 2008, p. 127)

Entonces la creatividad es toda aportación significativa y novedosa. Como ya se expuso anteriormente es una capacidad del ser humano para resolver problemas, pues al encontrarse con una situación, éste busca y procura encontrar la solución, indagando todos los medios más aptos para lograr su objetivo.

Ser creativo no es una tarea sencilla según Marín, en el proceso de alguna resolución el sujeto puede encontrarse dificultades que hacen caer en una monotonía y ya no en un proceso creativo, por ejemplo, imitar respuestas, prejuicios sociales y culturales, problemas emocionales, desinformación del tema y no haber resuelto situaciones similares (2008). Este mismo autor recupera las aportaciones sobre la

estructura de la inteligencia humana y la creatividad, del psicólogo estadounidense Joy Paul Guilford, que en sus escritos más importantes resalta la concepción, después de la segunda guerra mundial, que tuvo el tema en cuestión, en materia psicológica, resalta lo indagado por el Instituto para la Evaluación e Investigación de la Personalidad en la Universidad de California, al estudiar la creatividad como un proceso, y asegurar que las personas con un grado de creatividad alto muestran más empatía en la solución de problemas estéticos y teóricos. Lo más sobresaliente, es la aportación que hace a la creatividad, afirma la existencia de dos aptitudes relacionadas directamente con el pensamiento creativo:

- Aptitudes de producción divergente: se refiere cuando la persona es flexible, muestra fluidez y capacidades adecuadas para la elaboración.
- Aptitudes de transformación: la persona es totalmente flexible, analiza, reflexiona y conoce en todos sus aspectos una situación, para producir nuevos procesos y formas de percibirla.

Esta cualidad para los autores que han estudiado a fondo la creatividad, es importante y pieza clave en el desarrollo de la sociedad en todos los aspectos, el ser humano por naturaleza es un ser pensante, perseverante, indagador, experimentador y por supuesto creador, por ende, sin sus aportaciones creativas el mundo no avanzaría más allá de lo común. El problema reside cuando en las instituciones escolares de educación inicial (preescolar) y primaria los alumnos pierden en gran parte su creatividad, Lowenfeld y Britain lo mencionan de la siguiente manera

Todos los niños nacen creativos...no deberíamos preocuparnos por motivar a los niños para que se comporten en forma creativa; lo que si debe preocuparnos son las restricciones psicológicas y físicas que el medio pone en el camino del pequeño que crece inhibiendo su natural curiosidad y su comportamiento exploratorio. (Lowenfeld y Britain, 1997 citado por, Marín, 2008, p. 129).

Componentes y fases del pensamiento creativo

Ya se explicó anteriormente qué es la creatividad y la importancia en el ser humano, pero, ¿cuáles son las fases del pensamiento creativo que lleven a identificar a un ser

creativo o potenciar dicha cualidad?, Según Marín son cuatro las fases para hacer de algo usual algo inusualmente creativo:

1. Originalidad: Es, quizá, una de las características más importante de la creatividad, algo único y difícilmente irreplicable. A las artes se le ha apropiado dicho concepto, pues crear requiere de invención, algo nuevo y diferente de lo que se está acostumbrado.
2. Flexibilidad: lo contrario a rigidez y se refiere cuando una persona no solo considerada una limitada variedad de opiniones o consideraciones para resolver un problema o a la hora de crear.
3. Fluidez: la capacidad mental de una persona creativa es singular por su rapidez a la hora de dar respuestas o encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
4. Elaboración: se refiere a la facultad para resolver problemas o realizar producciones de una manera detallada, cuidadosa y minuciosa. (Marín, 2008).

Aunado a lo anterior, el autor antes citado, añade 6 capacidades que el sujeto despliega durante de forma a consecuencia del proceso creativo, estos son:

1. Análisis: habilidad para diversificar una realidad en todas sus partes.
2. Síntesis: capacidad para resumir u organizar.
3. Comunicación: aptitud de transmitir un mensaje a otros.
4. Sensibilidad a los problemas: capacidad empática de la realidad.
5. Redefinición: habilidad para otorgar otros usos y significaciones de las cosas, sucesos, personas, etc., de las ya habituales.
6. Invención: facultad de aportar cosas nuevas e importantes que contribuyan de manera positiva a la humanidad.

Frega, da otra percepción de la creatividad, con un enfoque más social y humanístico. La creatividad es una virtud del ser humano para transformar su realidad y mejorar aquello que ya no le es gratificante, es una herramienta poderosa para erradicar el “no puedo”, el mejor camino hacia el progreso y la eliminación de

los estereotipos, prejuicios y parámetros que la sociedad impone y hace de la educación, un sector de control social. Un ser creativo al crear, experimentar, perfeccionar y exponer, tiene mayor confianza en sí mismo, una autoestima estable y diferente a los demás.

La expresión plástica trata de que el alumno sea capaz de adentrarse en el mundo de la creación y la realización de composiciones plásticas que expliquen su forma de ver, interpretar y entender su entorno, relacionarse con él y reelaborarlo. Ha de permitir que muestren sus fantasías y sus mundos imaginarios, además de manifestar sus sentimientos y sus sensaciones; sus ideas y sus pensamientos. (...)

Esta capacidad apela a la creatividad, a la expresividad, a la sensibilidad del alumno y a la funcionalidad estética de la obra realizada. (Berrocal, Caja y González, 2008, p. 17)

3.2.6. Las artes visuales y su relación con las emociones

Al ser las artes visuales una forma de expresión, lo que se pone en juego en la creación misma son significaciones de nuestra vida (como ya se mencionó anteriormente), correlativamente exponemos *emociones*, estados de ánimo que experimentamos y nos producen ciertas situaciones. En una frase, la actividad artística es la manifestación de emociones, pues cada que el sujeto produce arte tiene que involucrar una intensa participación personal, carga emocional, autoexpresión, autoconocimiento, creatividad, imaginación, etc., a consecuencia, algunos autores que han escrito sobre las artes, piensan que el arte es una de las mejores herramientas para impulsar, trabajar y regular las emociones en los individuos, hacerlo, permite formar personas sanas mentalmente, con capacidades cognitivas altas para identificar cosas que le generen sentimientos desagradables o positivos, ser más empáticos, sensibles, reconocer el miedo no como síntoma de inferioridad sino de precaución, alegres, amorosos; conocer los sentimientos secundarios que producen varias emociones, por ejemplo, la frustración, la aversión y la ira, esto, es lo que realmente nos hace ser humanos y lo que nos diferencia de los demás seres vivos.

La emoción es de suma importancia en el desarrollo del individuo, de no tomarse en cuenta se estará formando personas incapaces de considerar lo bueno de lo malo,

débiles al momento de tomar decisiones y las consecuencias de estas, personas no empáticas, vulnerables, en el peor de los casos, el cúmulo de emociones en una persona, o mejor conocida como energía estancada, conlleva a decisiones inconscientes e irreversibles para la persona con muy poco o nulo desarrollo y expresión de sus emociones.

La gran urbanización, globalización y el desarrollo de tecnologías han tenido repercusiones negativas en el desarrollo personal del individuo, pues a medida que avanzan los tiempos, se cuestiona y se toma menor importancia a la parte subjetiva del ser humano. La parte racional y la gran capacidad de productividad del sujeto se han estandarizado en la formación y como principal objetivo de la educación. Parece que por momentos en lugar de avanzar hacia una educación de calidad se retrocede a principios del siglo XX, una educación mecanizada, enfocada a la productividad. Quizá, sea la causa principal para que en la actualidad cueste más trabajo que los infantes y adolescentes expresen sus emociones de manera sana y sin temor al qué dirán, seres realmente sensibles ante los sentimientos del otro, incapaces de salir de su zona de confort y conocer otras capacidades y habilidades que tal vez sean piezas clave para su salud física y mental. La conducta humana no es otra cosa que la manifestación de las emociones, pues si no es así no habría diferencia entre el ser raciocinio del que no lo es.

En suma, la interpretación y creación de arte visual está mediada por un factor natural del alumno, la emoción. En un primer caso, Freedman (2006) encuentra una relación entre la forma, el sentimiento y el conocimiento con el aprendizaje; cuando el alumno percibe la forma, la conexión entre símbolos o códigos le genera un sentimiento, ya sea de alegría, tristeza, miedo, incertidumbre, etc., este momento es imprescindible para decidir conocer más sobre la obra y generar aprendizajes nuevos. Cuando una persona decide crear, el papel de la emoción es el principal motor y mediador de lo que va a exponer, plasma su sentir liberando una necesidad que la conllevará a sentir paz, tranquilidad y un equilibrio mental.

Alguna vez leí, “No te quedes con tus emociones, porque si tus ojos no lloran, llorará otro órgano de tu cuerpo. Saca lo que tengas que sacar...” (Contreras, 2019). La salud mental, autoestima y los valores son aspectos casi olvidados en la sociedad actual, recordemos lo que dijo Zygmunt Bauman en su escrito “*La vida líquida*”, (2013), presentó una reflexión y crítica social sobre la vida tan instantánea y artificial que las personas estamos viviendo, nos estamos olvidando y perdiendo la esencia tanto humanos para ser máquinas cambiantes, pero a diferencia de años pasados, las consecuencias de esta vida líquida son significativas, prueba de ello es el tipo de sociedad actual en la que vivimos.

3.2.7. *La estética*

Algo que ha caracterizado y mediado a las artes visuales siendo su sello, por decirlo de alguna manera, para diferenciarlo de las demás disciplinas y ciencias ha sido la “*Estética*”, pero ¿qué es la Estética?, es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la esencia de la belleza, empero, la finalidad de este trabajo no es explicar la estética desde sus orígenes, el fin es explicar la concepción y percepción de la estética, considerada adecuada, en el plano educativo y como tal en la formación del educando.

En el libro *Didáctica de la Educación Artística para Primaria* (2008), Marín, explica qué se debe conocer como Estética y sus diversas formas de presentarse al estar en contacto con el arte visual, por consiguiente, para este trabajo se recuperan dichos aportes.

Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado sensaciones, emociones y sentimientos generados por la interacción del mundo y nuestros sentidos, es decir, al escuchar, oler, ver o tocar objetos, situaciones, etc., a este encuentro entre el mundo y el sujeto se le conoce como “*experiencia estética*”, provoca en el espectador un placer tanto positivo como negativo creando un tipo de conocimiento de lo que percibió o contempló, prueba de ello es la concepción

subjetiva de lo que es *bello* de lo que no es. La experiencia estética según Jauss¹¹ se divide por categorías, la primera de ellos, al experimentar placer por las creaciones propias del mundo denominado *poiesis*; la segunda, el deleite por producciones de otros, llamado *aisthesis*, y por último al gozo de las propias emociones al contactar estéticamente con producciones (naturales o creadas) que son capaces de liberar las sensaciones del alma, conocido como *catarsis*. (Marín, 2008). La experiencia estética se concibe como un hecho real y propio del ser humano, su estudio surge a causa de explicar los diversos factores que intervienen en el sujeto al momento de percibir, de cierta manera, un hecho, fenómeno o cosa, siendo la “Estética” el campo de conocimiento que se encarga de ello e identificar qué es lo estético en un obra de arte.

Por tanto, la Estética

Es el campo de conocimiento que estudia los fenómenos, acontecimientos y acciones humanas en relación con el modo que tiene el ser humano de percibirlas, comprenderlas, expresarlas o comunicarlas. (...) en el caso del arte, lo estético está relacionado con las reflexiones que genera una obra, con sus modos de percibirla, comprenderla e interpretarla. (Marín, 2008, p. 149)

A diferencia de otros campos de estudio, este se enfoca en objetos o situaciones donde no precisamente se representen físicamente sus elementos, sino su existencia histórica, elementos culturales, comunicativos, interpretativos y las diversas experiencias humanas que han existido y aportado su visión del mundo; pues las experiencias estéticas y como tal lo estético para una población en una temporalidad y espacio determinado no es lo mismo para otra, siendo las artes el medio más valioso que nos acerca a lo estético.

En este contexto, ¿qué se espera que el alumno aprenda del campo de la estética? o ¿cuáles son las habilidades que el alumno debe desarrollar?, en ambas interrogantes la resolución es: formar personas capaces de generar conocimientos sensibles del

¹¹ Hans Robert Jauss, citado por el autor Marín (2008), fue un filólogo Alemán considerado como uno de los padres de la estética de la recepción.

mundo a partir de su habilidad estética. Que descubran la *catarsis* en las cosas que perciben, identifiquen los diversos elementos históricos, culturales, diferentes formas de expresión de la visión del mundo, liberar y empatizar las sensaciones emocionales provocadas, para de esta manera, encontrar un sentido esencial de las artes visuales en su vida, Marín define lo anterior como “*Educación estética* (Marín, 2008).

Dicho lo anterior, es necesario preguntarnos en términos de las artes visuales, ¿todo lo visualmente percibido es arte? y si no es el caso ¿a qué se denomina obra de arte?, estas interrogantes han sido objeto de diversas opiniones sobre lo qué es y no es arte, los grafitis, el denominado “arte callejero”, el rap, por mencionar algunos, son expresiones constantemente críticas por autodenominarse arte siendo errónea tal definición a la concepción de artistas profesionales en los lenguajes artísticos y, si bien es cierto, no a todo se le puede denominar obra de arte al igual que no todo lo existente en el mundo provoca un experiencia estética en los individuos; recordemos lo mencionado con anterioridad: para dar significado a algo que percibimos es necesario encontrar, aunque no explícitamente, una relación coherente entre símbolos, formas, colores, etc., pues de lo contrario no habría relevancia para el espectador. Por consecuencia una obra de arte, en artes visuales será

qualquier objeto, situación o fenómeno creado por el ser humano, que es capaz de sostener una experiencia estética y comunicar conocimientos o emociones; expresar ideas o sentimientos; generar placer perceptivo, cognitivo o emocional; representar realidades o producir un choque cognitivo. Una obra de arte genera en el espectador placer, observaciones, recuerdos, sentimientos o ideas, que pueden ayudarle a comprender sus modos de percibir y a comprender o juzgar el mundo en que vive y cómo los seres humanos vivimos en el mundo. (Marín, 2008, p. 151)

Se ha juzgado una buena obra de arte por la exaltación a la belleza, lo perfecto, afirmación con la cual difiero pues lo bello, desde mi punto de vista, no se puede determinar o establecer por diversas razones; desde el punto social ha sido causa principal en la preservación del racismo y la clasificación de clases sociales; culturalmente, ha intervenido en la discriminación y falta de respeto ante las diversas

culturas existentes en el mundo y por último, se han creado diversos estereotipos a partir del término. La belleza es algo subjetivo y debería ser una cualidad más no una condicionante.

En suma y aportando más cualidades a los lenguajes artísticos, específicamente a los visuales, la estética es considerada un tipo de inteligencia pues es un medio creativo de resolver problemas, codificar saberes y comprender desde otros materiales el pasado, presente y futuro; los conocimientos emergentes de la estética son específicos y diferentes, pues este saber se enfoca en el contenido de las obras de arte, su material, estructuración, composición, expresión, contexto, conocimiento de su autor y la captación del mensaje de la creación artística. Langer 1995, citado por Marín 2008, sostiene que las artes otorgan un tipo de conocimiento singular, uno que parte de los sentimientos y no de la razón.

Para concluir, el desarrollo de la inteligencia estética está mediado por la capacidad cognitiva del receptor, lo que éste conoce y por último, su compromiso por descubrir más allá de lo que logra percibir. Con base en ello Person creó, según Marín, una de las mejores clasificaciones de las etapas del desarrollo estético. (Véase tabla 8).

Tabla 8

Clasificación de las etapas del desarrollo estético según Person.

Etapas del desarrollo estético				
Favoritismo	Belleza y realismo	Expresividad	Estilo y forma	Autonomía de juicio
Punto mínimo de conocimiento teórico y máximo grado de influencia de las preferencias personales. En esta etapa el niño	Los juicios estéticos se formulan en torno a la idea de la representación. Se admiran las destrezas y maestría	Se valora...la capacidad que tienen los objetos artísticos de transmitir sentimientos. En esta etapa el	Se aprecian los conceptos formales en las obras como categorías de juicios y criterios válidos para su crítica y	Se alcanza la destreza suficiente como para juzgar los conceptos y valores que soportan una determinada

o el adulto difícilmente consideran que una obra de arte sea de mala calidad.	mostrada por el artista y se comienza a admirar el juicio de los demás. El elemento que centra el interés del espectador es el reconocimiento del tema.	concepto de arte se refiere a su capacidad para expresar la experiencia humana. Se aprecian la originalidad y la creatividad. Se descubre el valor de la experiencia de los demás y se desarrolla la habilidad de reconocer, incorporadas en los objetos artísticos, sensaciones e ideas que nos recuerdan nuestras experiencias emocionales.	valoración. Se valora la función social del arte y se establecen relaciones entre las obras que se conocen. Se reconoce la construcción social del significado de las obras de arte y se tiene en cuenta la lectura que la tradición ha hecho de ella.	tradicón respecto al concepto de arte o la obra que se contempla. Analiza las propias cogniciones y teorías sobre arte para desarrollar unas capacidades de juicios más autónomas. El significado en arte se considera necesariamente desde el diálogo con los otros.
---	---	---	--	---

Etapas de desarrollo Estético. (Parsons, 2002, citado por Marín, 2008). *Didáctica de la Educación Artística para Primaria*. p. 168.

Como se observa, la interpretación y creación de productos artísticos visuales dependen de un proceso que realiza el individuo forzosamente, tanto para dar significatividad de lo que observa como para internalizar conceptos o puntos de vista sobre su contexto; este proceso tiene fundamentos psicológicos, educativos y pedagógicos que explican, desde sus campos de estudio, las peculiaridades del proceso cognitivo en la generación de conocimientos y la transformación de los mismos por el individuo. Con base en ello y lo escrito hasta este momento, en los

siguientes apartados se argumentan los fundamentos pedagógicos que considero los más adecuados para la enseñanza de las artes visuales.

3.3. Pedagogía Cognitiva

La pedagogía cognitiva es una perspectiva referente a un modo de mirar la educación y formación educativa del sujeto, con base en la forma que el individuo genera aprendizajes; por ende, la conformación de esta pedagogía tiene sus bases desde la psicología educativa.

Psicológicamente, desde mediados del siglo XX este campo de investigación sobre la mente humana y sus implicaciones en las interacciones del individuo interior y exteriormente, según Rojas (1998), se enfocó en la importancia que estaba teniendo una nueva forma de explicar la comprensión del mundo por el sujeto, más allá de su relación metafórica con un ordenador computacional, que si bien es la base del origen del paradigma, pero, gracias a los aportes de psicólogos educativos se le dio una funcionalidad comprobable en el ámbito educativo siendo estos aportes el centro de atención en esta investigación, por ende, Bruner, Ausubel, Piaget y Vygotsky son los referentes para explicar por qué las artes visuales se conciben y explican pedagógicamente desde la teoría cognitiva.

Los orígenes del paradigma cognitivo según Bruner, surge por el interés de recuperar la mente humana más allá de considerarla un simple depósito de información, como lo determinaba el *conductismo*, y estudiarla a partir de “... *indagar los procesos de creación y construcción de los significados y producciones simbólicas, empleados por los hombres para conocer la realidad circundante*” (Rojas, 1998, p.120), es así que la construcción de significados se vuelve la esencia del acto cognitivo. Este proceso es posible pues desde la epistemología se cree que individuo introduce representaciones internas que median o regulan su interacción como *ser social*, estas construcciones sin embargo no se dan sólo por el sujeto, es decir, al ser un ente social “...*es un agente activo cuyas acciones dependen en gran parte de las representaciones o procesos internos que él ha elaborado como producto de las relaciones previas con su entorno físico y social.*” (Rojas, 1998, p. 124)

- Jerome Bruner

Es el padre de la cognición y el pionero, por tanto, de mencionar que existe todo un *procesamiento mental* en el individuo al momento de generar significaciones. Oponiéndose al conductismo y como resultado de su experiencia docente en Harvard, Bruner junto con otros colaboradores publican en 1956 el libro titulado, “*El proceso mental en el aprendizaje*”, exponiendo los resultados de su indagación sobre la *categorización y conceptualización* que realiza el sujeto de las cosas que percibe ocasionando una gestión de conceptos, ideas o saberes; considerado el origen de la conocida “revolución cognitiva”.

La premisa más importante de sus aportes y en la que giran las argumentaciones es: que el individuo comprenderá aquello que le sea posible codificar y clasificar de acuerdo a las categorías que sus propios medios sociales, físicos e intelectuales le permiten

Estos procesos intermedios entre los estímulos y las conductas dependen de las necesidades, las experiencias, las expectativas y los valores del sujeto (Bruner, Goodnow y Austin, 1978). (...) [Por ejemplo] Sujetos pobres percibían las monedas más grandes que sujetos ricos. Lo cual mostraba que el interés, la expectativa, el valor configuran la percepción que uno o una tiene sobre un determinado objeto. (Guilar, 2009, p. 237)

Desde esta perspectiva, publica más adelante “El proceso de la educación”, exponiendo que los currículos escolares deben enfocarse en que el alumno más allá de formarlos sobre saberes conceptuales, experimenten directamente con los objetos de estudio, es decir, instruirlos desde el descubrimiento por sí solos, eso es lo que realmente ocasionará un aprendizaje; otorgarles libertad de formar sus propios procesos y conexiones de su conocimiento previo, relacionándolo con los nuevos, originando un desarrollo mental cada vez más complejo, pues como seres humanos no terminamos de aprender ni comprender en su totalidad nuestros contextos. A este tipo de aprendizaje lo denominó, “aprendizaje por descubrimiento”, por ello, el ser humano comprende cognitivamente.

Entonces, el aprendizaje desde la teoría cognitiva se genera cuando el alumno se encuentra en el proceso de clasificación u organización de experiencias en conceptos, objetos, categorías, sucesos, hechos, fenómenos, etc., que conforme a su crecimiento evolutivo, vivencias y su formación educativa reforzará o transformará dichas percepciones. Cabe mencionar que, al ser seres sociales, desde nuestros primeros años ya identificamos símbolos, formas, etc., por lo tanto ningún individuo empieza a formarse sin un saber previo.

Explicado desde las artes visuales, Bruner distingue tres modos de representar la realidad:

1. Modo inactivo: se refiere a lo percibido visualmente, distinguimos cosas por sus características, formas, funciones, etc.
2. Modo icónico: representar mediante imágenes o esquemas objetos, hechos, etc.
3. Modo simbólico: cuando se otorga una identidad arbitraria a lo percibido.

(Guilar, 2009).

Por ende, una de la formas de presentar los modos de representación, si retrocedemos a capítulos anteriores, son las obras de arte, tanto al crear como interpretar. En suma, lo que hace el individuo es un proceso cognitivo, porque, agrupa, identifica, codifica, conceptualiza y crea sus propias concepciones del mundo expresándolo mediante materiales visuales.

- David Ausubel

Otro importante psicólogo y pedagogo estadounidense, que aportó grandes teorías desde el enfoque cognitivo, fue David Ausubel reconocido por la teoría del aprendizaje significativo (del que se hablará más adelante). Él, también explica y concibe el proceso de aprendizaje desde la cognición, la mente humana no es estática si no dinámica e influye la experiencia, interacción y evolución social del individuo para la estructuración de saberes.

...la estructura cognitiva está organizada jerárquicamente, por tanto, la producción de nuevos significados por aprendizaje significativo hace creer en una relación subordinada del material de aprendizaje nuevo con la estructura cognitiva y esto supone la asimilación de conocimientos bajo otros más amplios y generales, ya almacenados en la estructura cognitiva. (González, 2014, p. 12)

La teoría de Ausubel se caracteriza por considerar que el individuo piensa a través de conceptos y es la conformación de estos por los cuales el alumno aprende, es posible crear relaciones y conectar con nuevos criterios para formar juicios; es así que argumenta la importancia de acercar al alumno a conceptos conocidos e interesantes para él, de no ser así, su saber será limitado. El aprendizaje no es sinónimo de acumulación de información, el aprendizaje es comprensión.

Al igual que Bruner, Ausubel llegó a dichas conclusiones desde su discrepancia con las argumentaciones de la teoría conductista y la gran importancia por entender el desarrollo que el individuo lleva a cabo en la comprensión, transformación y uso de la información.

- Jean Piaget

El epistemólogo suizo, también desde el enfoque en cuestión, considera se forman nuestros conocimientos, pero a diferencia Bruner y Ausubel, él enfatiza en que solo existirá un verdadero aprendizaje cuando haya una acción transformadora de la realidad, pues según Piaget somos seres adaptables y como tal los saberes son el resultado de todo un procedimiento cognitivo para vivir, sobrevivir, interactuar y pertenecer en el mundo social. *“Por ello el conocimiento es un proceso de creación, y no de repetición.”*(Delval, 2000, p. 108)

Para explicar su teoría Piaget crea etapas mentales del ser humano de acuerdo a su edad y capacidades físicas e intelectuales para generar conocimientos, lo que se conoce como “Estadios de desarrollo cognitivo”, este se constituye por 4 estadios o periodos: periodo sensoriomotor (que va desde los 0 a 2 años de edad del individuo), se caracteriza por sus primeros acercamientos de la comprensión del mundo por la utilización de sus sentidos; preoperacional (va desde 2 a 7 años), el individuo ya

identifica símbolos de forma intuitiva como la utilización del lenguaje verbal o representacional; operaciones concretas (7 a 11 años), existe capacidad para resolver problemas lógicos siempre que tengan acceso directo con el objeto, y por último, el periodo de las operaciones formales (12 años en adelante), desarrollo de su inteligencia abstracta y la capacidad para resolver problemas planteándose resultados hipotéticos. Aunque es muy cuestionada y criticada la clasificación evolutiva por su carácter estándar (Delvak y Kohen, 2000), lo que se rescata para artes visuales es, la existencia del desarrollo cognitivo, su función transformadora y poner al alumno como el centro de la educación, como lo menciona Kohen:

El problema es desplazar el centro de atención del proceso hacia la actividad del niño, concebido como alguien que se enfrenta a un problema, formula algunas hipótesis, compara, excluye, ordena, contrasta, reformula hipótesis, busca regularidades, pone a prueba sus anticipaciones, reorganiza los datos, según su nivel y establece muchas veces conexiones originales entre las cosas. (...). Hoy, la vigencia de esta concepción psicológica y pedagógica radica en valorar los conocimientos previos y las herramientas intelectuales de que disponen nuestros niños y promover situaciones que les permitan contrastar sus propias ideas con las características de los fenómenos que deben aprender. (Kohen, 2000, p. 115)

- L.S. Vigotsky

Citamos al psicólogo ruso, por su aporte sociocultural a la educación, pues si bien también concibe el aprendizaje desde el desarrollo cognitivo pero con un énfasis olvidado, según él, por sus demás colegas: el contexto del individuo. Los conocimientos del niño, como sus primeras concepciones sensoriales están fuertemente mediadas por la influencia directa e indirectamente de su contexto social, histórico y cultural, es decir y como ya se había mencionado anteriormente, el alumno solo va a reconocer aquello que le es familiar, los códigos, símbolos, y significados de las cosas dependen del contexto en donde se desarrollará. Tanto él y Piaget piensan que las obras de arte son el claro ejemplo de las concepciones subjetivas del individuo en un tiempo y espacio determinado. Si se les pide dibujar a varios niños de diferentes culturas un árbol, por ejemplo, estos pueden representarlo de varias formas, colores y configuraciones, no es lo mismo cómo se percibe un

árbol en un país del continente americano a cómo lo perciben otras culturas del continente asiático.

...el sujeto, a través de la actividad mediada, en interacción con su contexto sociocultural y participando con los otros en prácticas socioculturalmente constituidas, reconstruye el mundo sociocultural en que vive: al mismo tiempo tiene lugar su desarrollo cultural en el que se constituyen progresivamente las funciones psicológicas superiores y la conciencia. (Rojas, 1998, p. 220)

Nuestro comportamiento e interacción con los otros depende de nuestras creencias y actitudes culturales. Mientras Piaget piensa que genéticamente somos seres adaptables, Vigotsky piensa que cada cultura es capaz de otorgar *herramientas de adaptación intelectual*, se refiere a enseñar al niño a utilizar sus habilidades mentales de acuerdo a la cultura en la que vivió.

Bajo este paradigma psicológico de la educación, Vigotsky expone el proceso de aprendizaje del sujeto como ser social, resaltando como parte central de este la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). “Zona” él lo define como una idea que el niño crea a partir de experimentar por sí solo, sin la intervención de nadie y ZDP como el nivel más alto donde el alumno resuelve problemas con la intervención de otros potencializando y desplegando sus capacidades más altas. Por ello, los maestros deben pensar y dirigir su trabajo desde lo que se espera cognitivamente de los alumnos; no se está asegurando una dependencia forzosa de la interacción docente-educando para generar aprendizajes, sólo son un mediador y conector de lo que saben los niños con lo que pueden aprender, pues posteriormente lo pueden efectuar por sí solos, algo que conocemos como *Andamiaje*.

En palabras de Moll (1985):

Vigotsky estaba sugiriendo que cuando creamos una zona de desarrollo próximo, estamos ayudando a definir el aprendizaje futuro, inmediato del niño. Indicaba que los mismos instrumentos mediacionales (instrumentos de ayuda) que se utilicen interpersonalmente, serán interiorizados y transformados por el niño y utilizados intrapersonalmente (Vigotsky, 1978). Por tanto, en el concepto de zona son nucleares las características de las cooperaciones que

crean el nivel próximo y definen los parámetros para la ejecución futura e independiente del niño. (Moll, 1985, p. 248)

Los maestros deben responder a su responsabilidad profesional y ética como generadores de procesos de aprendizaje, dejar que el niño experimente y encuentre la solución a los problemas, enfrente, dialogue, coopere y comprenda. No se necesitan facilitadores en las aulas de clase, se requiere en su lugar, guías y mediadores creyentes de la formación integral del individuo.

En ese sistema los niños desarrollan lo que Bruner (1986) llama «intervención reflexiva» en el conocimiento que encuentra la capacidad para controlar y seleccionar el conocimiento elegido según sus necesidades (p.132). En las zonas de desarrollo próximo, los niños se convierten, tanto en colaboradores de la creación del conocimiento, como en beneficiarios conscientes de la transmisión del conocimiento (p. 127). (Moll, 1985, p. 254)

Se concluye de lo anterior, que las artes visuales son un proceso cognitivo y es mediante este mismo proceso por el cual el alumno puede interpretar y crear arte originando nuevos saberes de la comprensión del mundo y la exposición de su percepción del suyo. La interpretación y la creación de las obras de arte están mediadas por nuestras influencias y experiencias sociales, culturales, históricas, políticas y económicas; es un tipo de lenguaje ya que nos permite comunicar con otros e indudablemente para aprender algo necesitamos del andamiaje, porque aprenderlo solos limitaría el desarrollo de nuestras capacidades.

La función de los sistemas educativos respecto a las artes visuales es considerarla como un proceso cognitivo más allá de manualidades o una disciplina que carece del uso de la razón. Conceptualizar, encontrar significatividad, entender la sensación emocional al ver una obra de arte, liberar el alma mediante este medio; mezclar formas, estructuras, colores, materiales, etc., desarrollar nuestra inteligencia estética, encontrar esa sensación de catarsis, desplegar nuestro pensamiento simbólico, imaginar, conocer nuestra creatividad y lo importante de la percepción en nuestra vida, son las razones más fuertes para hacer de esta disciplina esencial en el currículo escolar. Las artes visuales, quizá, sea la única asignatura “irracional”, más racional en la formación del individuo.

En palabras de especialistas artísticos visuales, el lenguaje artístico se percibe desde el enfoque cognitivo. Arnheim (1993), cree fielmente en la transformación que realiza el niño de lo que percibe en otras estructuras, como el dibujo y la escultura y valora la conexión de la misma obra con el espectador. *“Lo hace mediante la teoría que tiene que ver con las características de la obra que crean los niños y relacionando estas características con el curso de su crecimiento cognitivo”*. (Arnheim, 1993, p. 14). La visión es una función de la inteligencia natural del individuo y la percepción el resultado de una construcción cognitiva, la interpretación y significatividad de lo observable es mediado por factores sociales. Para Marín (2008) la percepción ya es en sí un proceso cognitivo:

La percepción visual tiene una evolución propia en el individuo, al igual que existe un proceso para el dominio del lenguaje o para la conquista del pensamiento formal. Esta evolución se produce en un medio cultural y natural determinado. La cognición y el aprendizaje conllevan la activación de manera unitaria de procesos como: pensamiento, lenguaje, percepción visual, sensación, memoria, atención, imaginación, motivación. (Marín, 2008, p. 120)

Freedman (2006), manifiesta que la cognición es la herramienta teórica esencial para considerar la importancia de los lenguajes artísticos, la explicación del porqué genera ciertas sensaciones ya es un hecho cognitivo, aunado, que para interpretar una obra se requiere la combinación de aspectos psicobiológicos y socioculturales. Por ende, el saber depende de la forma, sentimiento y conocimiento. Para ser más explícitos, cuando admiramos una obra de arte y nos provoca una emoción, es porque encontramos un símbolo u código que asimilamos con una experiencia vivida o es significativa en nuestra vida. En el siguiente esquema (véase esquema 10) se muestra el proceso cognitivo al admirar una obra de arte como creación de significado, expuesto por Freedman:

Esquema 10. El proceso cognitivo en la creación de significados. Recuperado de: (Freedman, 2006, p.99). Adaptación propia

Las artes visuales sólo pueden tener sentido cuando previamente hemos almacenado rasgos identificables a la mente.

Queremos decodificar las intenciones del artista, comprender lo que hay en su mente, porque sabemos que la cultura visual es una de las formas con las que nos conectamos con los otros seres humanos y que su carácter visual puede ofrecer un acceso único a algunos aspectos de la experiencia humana. (Freedman, 2006, p. 100)

Aun al observar una forma no prevista le tratamos de encontrar una razón o justificación según lo conocido. El autor citado recupera los aportes de Vigotsky y su teoría sociocultural del aprendizaje; es indisoluble no interpretar ni crear una obra de arte sin la influencia de la cultura del individuo en un espacio y tiempo específico; si se le pide a un alumno crear una pintura, posiblemente presentará algún hecho, fenómeno u objeto de interés e internalizado según sus experiencias vividas, los símbolos y objetos son lo que conocemos pero también a partir de ellos mediamos lo que falta por conocer, Freedman lo denomina “cognición distribuida”.

Para cerrar, Frega (2006) expone la finalidad de las artes diciendo lo siguiente:

...[se busca] que el sujeto en formación conozca el producto de la acción constante de la Humanidad a lo largo de su historia-que incluye su presente contextual-adquiriendo los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las actitudes que permitan al sujeto/actor de su educación liberarse de los determinismos del consumo inmediato, ampliando sus horizontes, aprendiendo a valorar lo más complejo y comprometido, aquello que es el fruto de seres notables en su capacidad creativa y de expresión. (Frega, 2006, p.44)

Frega, espera que partir de estos fundamentos la pedagogía se dé cuenta que no es la apertura de nuestras experiencias la que permite desarrollar nuestra valoración de las cosas estéticamente.

3.3.1. Teoría del aprendizaje significativo

Ausubel, creador de esta teoría, considera se pueden generar aprendizajes en la medida en que exista una similitud entre el saber previo con lo que se pretende saber, esto permitirá un anclaje para desarrollar aprendizajes nuevos. Por anclaje se refiere a ese punto esencial entre el individuo y su conexión con algo de su interés y de fácil percepción, que lo llevarán a adquirir un aprendizaje significativo, el más verdadero (en donde los alumnos pueden desarrollar capacidades y habilidades) de todos los aprendizajes que el ser humano puede desplegar.

La teoría del aprendizaje significativo se caracteriza por considerar que las personas razonan mediante conceptos ya cognitivamente organizados y conceptualizados en objetos, hechos, fenómenos, etc., cuando se vinculan dichos conceptos en el proceso de enseñanza, el alumno obtiene un afecto especial por el contenido, lo relaciona con sus saberes previos, que su disposición a aprender es lo que genera un aprendizaje significativo. Su propuesta Ausubel la limita desde el enfoque educativo, específicamente en el aula de clases y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con base en González (2014), por aprendizaje significativo se entiende:

- Cuando un concepto interiorizado puede extender el conocimiento de otros conceptos relacionados.
- Se aprende algo por intencionalidad, es decir, al ser de nuestro interés la indagación es imprescindible.
- La información obtenida es significativa, es de importancia para el alumno, por ende será más duradera y funcional en su vida, además que sirve como impulsora de aprendizajes posteriores si se encuentran conceptos relacionados.

Para Ausubel el aprendizaje es comprensión y el alumno sólo comprenderá aquello que es de su interés, relevante y claro en su estructura cognitiva.

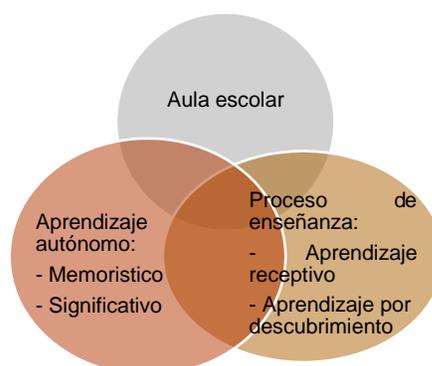
...la estructura cognitiva está organizada jerárquicamente, por tanto, la producción de nuevos significados por aprendizaje significativo hace creer en una relación subordinada del material de aprendizaje nuevo con la estructura cognitiva y esto supone la asimilación de conocimientos bajo otros más amplios y generales, ya almacenados en la estructura cognitiva. (Ausubel y col. 1987 citado por Gonzales, 2014, p. 12)

Esto hace la diferencia entre el aprendizaje memorístico del significativo, el primero se obtiene por mera mecanización y repetición sin crear ninguna conexión cognitiva en la mente del individuo; sin embargo, en el segundo aprendizaje no es importante el producto final sino el proceso que realizó el alumno para llegar al resultado.

Rojas (1998), explica el proceso por el cual, según el autor, el educando produce un aprendizaje significativo. Para empezar sostiene que hay varios tipos de aprendizajes en el aula escolar (véase esquema 11) y se dividen en dos dimensiones:

1. El aprendizaje realizado por el alumno.
2. El proceso de enseñanza que siguen.

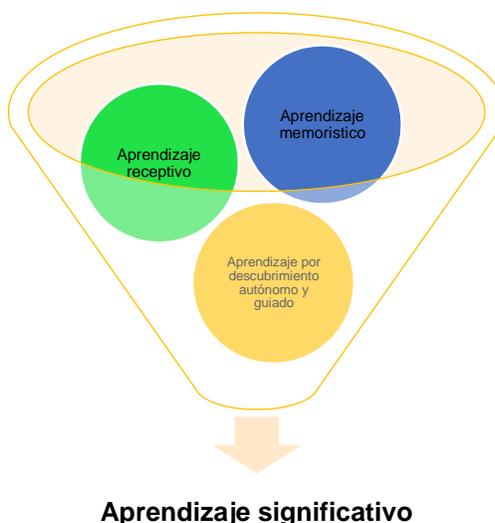
En la primera dimensión se pueden presentar dos tipos de aprendizajes el memorístico y el significativo y en la segunda dimensión el receptivo y por descubrimiento.

Esquema 11. Tipos de aprendizajes ocurridos en el aula escolar. Recuperado de: Rojas, G. (1998), p.

139. Adaptación propia

El aprendizaje memorístico se caracteriza por ser unidireccional, se debe aprender al pie de la letra, sin distinciones. “*El aprendizaje significativo consiste en la adquisición de la información de forma sustancial (lo «esencial» semánticamente hablando); su incorporación en la estructura cognitiva no es arbitraria (...) sino que se ha relacionado dicha información con el conocimiento previo...*” (Rojas, 1998, p. 139). Aprendizaje receptivo se refiere a lo retenido por el alumno al concluir una información, no se considera especialmente memorística puesto que el sujeto puede tornarla significativa, y por último, el aprendizaje por descubrimiento se refiere cuando el alumno experimenta mediante un proceso un contenido. En suma, el aprendizaje significativo (véase esquema 12), se dará cuando el alumno encuentre una conexión cognitiva de interés interrelacionado con el conocimiento nuevo por aprender:

Esquema 12. Componentes del aprendizaje significativo. Recuperado de: Rojas (1998). Adaptación propia

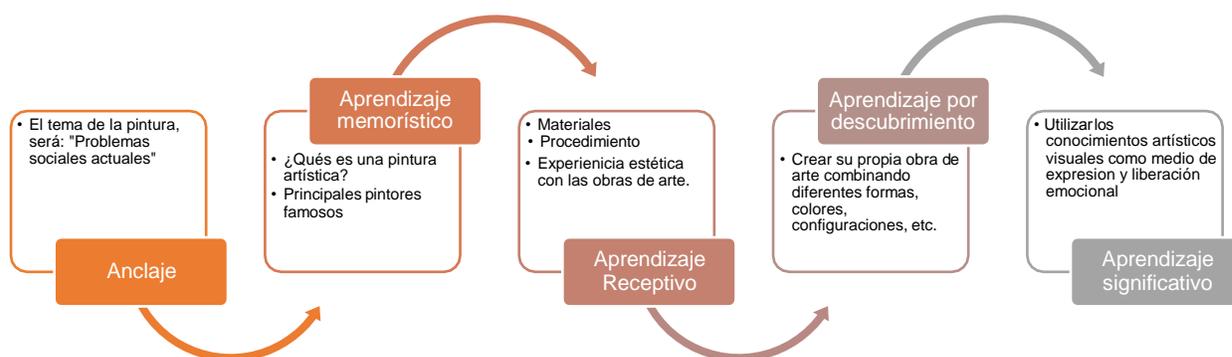
Obtener aprendizajes memorísticos, para algunos temas o disciplinas son necesarios, el problema se presenta cuando el alumno no puede ponerlos a prueba y solo se queda como una información más; en este caso, el aprendizaje memorístico es un referente cognitivo para que el educando pueda crear aprendizajes receptivos sobre el procedimiento y aplicación de saberes para la solución de problemas.

Siendo el aprendizaje por descubrimiento ya sea guiado (con ayuda del profesor) o de forma autónoma, el momento de encuentro entre el objeto de estudio y el problema que el alumno tendrá, con base en sus saberes, decodificar, experimentar, proponer, etc., en busca de su resolución, originando un aprendizaje nuevo y significativo.

Ejemplo:

Los alumnos de segundo grado de secundaria aprenderán a crear una pintura artística.

Explicado con base en el proceso de aprendizaje significativo, los saberes se clasificarían de la siguiente manera (véase esquema 13):

Esquema 13. Proceso de aprendizaje según la teoría del aprendizaje significativo en el aula escolar.

Rojas (1998). Adaptación propia. 2019

Cabe resaltar, para finalizar, que para lograr con éxito dicho aprendizaje se necesita considerar ciertas condiciones, según Rojas (1998)

1. Que el contenido a aprender contenga significatividad lógica o potencial.
2. Debe existir un interés por parte del alumno por aprender.

3. Los materiales de aprendizaje sean proporcionales a lo que el alumno cognitivamente puede asimilar.

En este sentido, el trabajo del profesor es crear procesos de aprendizajes óptimos que impulsen al educando a desarrollar un aprendizaje significativo.

3.3.2. Artes visuales y sus métodos didácticos

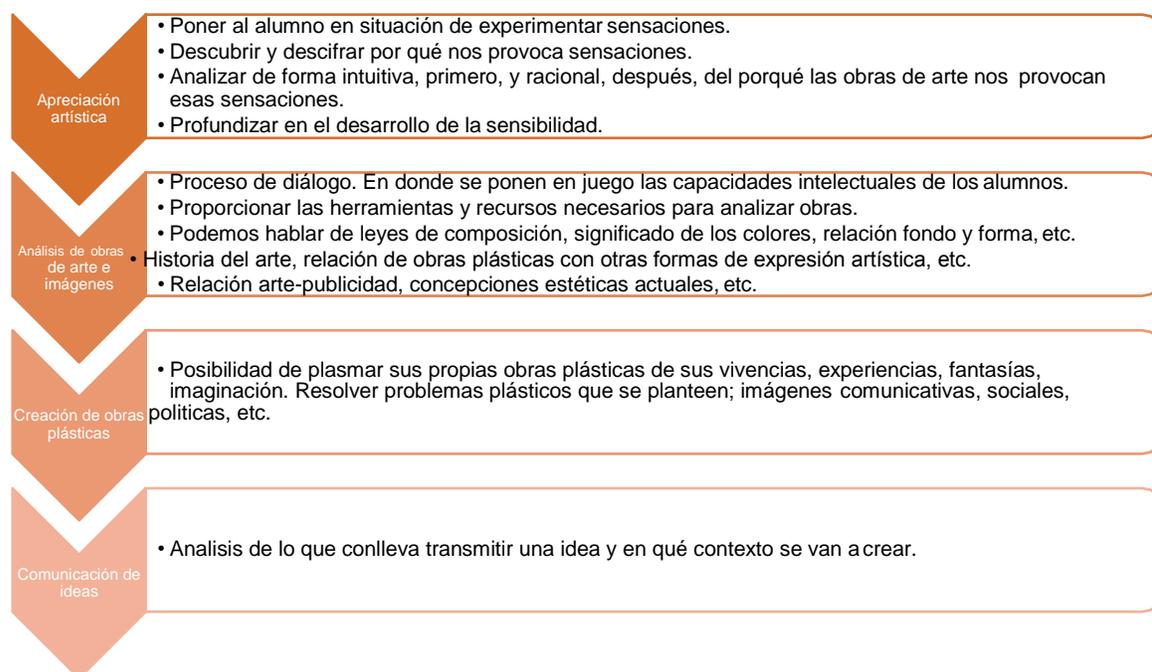
La didáctica es una rama de la pedagogía y se centra en dar dirección al aprendizaje del alumno, es decir, se encarga de analizar los diferentes métodos de enseñanza y recursos, aplicables por el educador para desplegar con mayor efectividad las habilidades, conocimientos y destrezas en la formación integral de los educandos. Las estrategias, actividades, contenidos, tiempo, materiales, etc., son propios de los métodos didácticos.

Arnheim (1993), Caja y Berrocal (2003), coinciden en su opinión sobre cuál o cuáles son los métodos didácticos más aptos para enseñar los contenidos artísticos; sugiriendo que estos deben seleccionarse con base en las siguientes condiciones:

- El fin de las artes visuales es crear personas con valores, analíticas, reflexivas, innovadoras, creativas y capaces de reconocer, y por este medio, expresarse emocionalmente.
- El alumno aprenderá artes en dos direcciones, la primera al admirar estéticamente una obra de arte desde todos sus elementos contextuales, históricos, políticos, culturales, sociales y artísticos; en segunda, al crear arte con una finalidad establecida y concreta.

Para lograr lo anterior, la didáctica y específicamente las actividades deben elegirse a partir de la consideración del proceso de los conocimientos artísticos: apreciación artística, análisis de obras de arte e imágenes, creación de obras plásticas, y comunicación de ideas. Actualmente estos conocimientos los clasificamos en conceptuales, procedimentales y actitudinales, es decir, el alumno sabrá conceptos, sabrá los procedimientos para resolver problemas, llevarlos a la práctica y dar significatividad a lo aprendido como parte de su vida.

En el siguiente esquema (véase esquema 14) se muestran, según los autores, la distribución de los conocimientos artísticos y a que se refiere cada uno.

Esquema 14. Procesos del conocimiento artístico. Recuperado de: Badía, M., Berrogal, M., Bieler, H., Caja, J. y Casas, LL. (et al.). (2003). p. 39-43. Adaptación propia. 2019

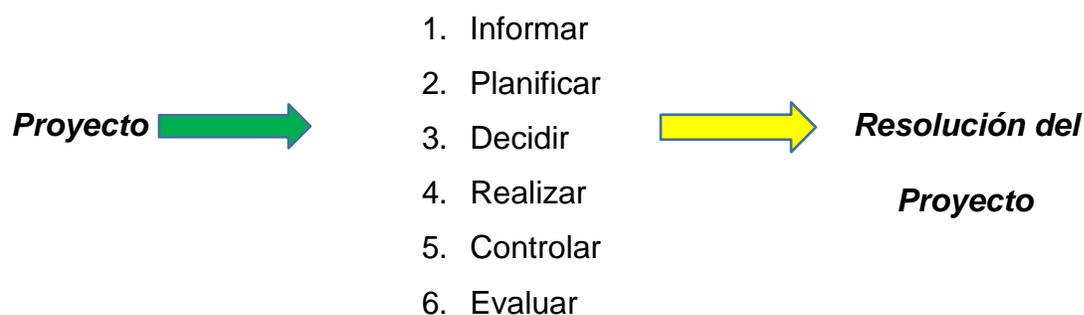
Como se observa en el esquema, este sintetiza de manera práctica lo que se busca al final de la formación artística visual del individuo, al menos, en la educación secundaria.

Considerando todo lo anterior una propuesta de método didáctico adaptable a la enseñanza de las artes visuales es “El método de proyectos”. El constructivismo nos menciona la importancia de situar al alumno como agente activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el gran potencial intelectual formado por este, cuando el profesor le otorga retos que demanden su involucramiento directo con el objeto de estudio; por ello, y con base en lo argumentado en los Planes y programas de estudio de artes visuales (2017), lo argumentado por los investigadores artísticos y las bases pedagógicas de la propuesta, dicho método didáctico nos proporciona las herramientas y procesos necesarios, para desplegar con mayor exactitud los conocimientos y habilidades artístico del educando.

A manera de introducción, el método didáctico por proyectos se caracteriza por dar una participación activa al alumno en su propio proceso de aprendizaje. Su función principal radica en desarrollar los contenidos a partir de proyectos establecidos, ya sean individuales o grupales. Su inspiración en el método científico lo hace una técnica considerada por muchos educadores como eficaz para el despliegue de competencias o capacidades intelectuales en el individuo. Uno de los pioneros del método fue John Dewey, él consideraba que la educación debe formar personas al servicio de la comunidad, en consecuencia los aprendizajes del alumno deben tener utilidad social, reflexiva y experimental; la escuela debe ser un agente de cambio social. La mejor forma de aprender debe estar conformada por tres momentos: descubrimiento, indagación y experimentación (ensayo y error).

De ahí la propuesta de Dewey, crear proyectos escolares planificados por los propios alumnos y con un beneficio a su comunidad, y no sólo se obtendrá su participación, sino pondrá en juego sus conocimientos, destrezas, convivencia escolar, capacidad de diálogo, toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo, indagación, capacidad para resolver problemas, creatividad, innovación, análisis de resultados, divulgación, capacidades comunicativas y un desarrollo cognitivo más alto del que posiblemente se le exija.

De manera sintetizada el método de proyecto se compone de 6 fases:

- Primera fase. Informar: es el momento en el cual los alumnos recopilan la información necesaria para resolver el problema con ayuda del profesor y su

interés propio. Se tiene en claro los objetivos, planteamiento del problema y la delimitación del problema en cuestión.

- Segunda fase. Planificar: ya teniendo la información necesaria, los alumnos organizan el plan de trabajo, cuál será el procedimiento metodológico, los instrumentos y medios a ocupar, además, se definen los roles, tiempos y metas a corto plazo.
- Tercera fase. Decidir: antes de la realización del trabajo práctico se debe tomar un momento de reflexión del trabajo realizado hasta ahora, y ver si son viables las estrategias utilizadas o se tienen que modificar.
- Cuarta fase. Realizar: Momento de llevar a la práctica las tareas según lo acordado en el plan de trabajo.
- Quinta fase. Controlar: los resultados obtenidos tanto de la práctica como del trabajo de los integrantes del equipo debe ser controlado y monitoreado para posibles modificaciones futuras.
- Sexta fase: Evaluar: se evalúan los resultados obtenidos según las metas preestablecidas.

“El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven.” (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, s/f, p. 3)

En el capítulo 4 referente a la propuesta pedagógica se retoma de nuevo este tema para mayor comprensión.

3.3.3. Rol del alumno en la construcción de conocimientos visuales

El alumno se considera como un sujeto activo en su proceso de aprendizaje con las capacidades cognitivas suficientes y necesarias para generar y resolver problemas; todo alumno tiene un conocimiento previo, experiencias y vivencias, son seres con expectativas y motivos por seguir aprendiendo aquello que les es de su interés, así

como para seguir desarrollando y descubriendo las habilidades que potencialmente pueden desplegar. Capaces de relacionar conceptos con habilidades, producir sus propias obras de arte generando una mejor comprensión de lo aprendido, experimentar creativamente, analizar, reflexionar y hacer críticas constructivas entre la forma, el sentimiento y el conocimiento. Puede expresar ideas, por medio del arte visual o construir su identidad creando su propio estilo o mejorando los ya existentes; capaces de reconocer otras perspectivas de la realidad en tiempos, espacios y culturas determinadas. Por último, los educandos son seres capaces de comunicar, por medio de este lenguaje, todo lo que cognitivamente tiene significatividad.

3.3.4. El docente de artes visuales

La función del profesor de artes visuales es ser un generador de procesos de aprendizaje o experiencias didácticas encaminadas a promover en sus alumnos aprendizajes significativos. Debe permitirles explorar, investigar, solucionar, proponer, reflexionar, analizar, etc., despertar interés por los contenidos, proporcionarles apoyo y ser un mediador entre lo que sabe y está por saber el alumno. Es importante crear climas aptos en las aulas de clase para que el educando pueda desenvolverse, encuentre oportunidades de diálogo, cooperación, desarrollo de valores; esto, propiciará retroalimentaciones entre maestro-alumno, alumno-maestro o alumno-alumno.

Su deber también consiste en otorgar las herramientas necesarias en la interpretación de manifestaciones artísticas, la importancia de los símbolos, los diferentes elementos que intervienen en la creación de una obra artística, identificar autores, movimientos artísticos, culturales, por mencionar algunos; incentivar su capacidad de disfrute y apreciar el valor de las obras plásticas estéticamente.

Para ello debe ser un “artista docente”, una persona que viva lo que predica, que exija de sus alumnos lo mejor, que no tema encarar obras de largo plazo, que conozca los límites y la potencialidad del trabajo individual y grupal. (Frega, 2006, p.7)

Un profesor de artes se distingue de los demás por ser una persona creativa, sensible, curiosa, imaginativa, reflexiva y suele ocuparse de los problemas en lugar

de preocuparse. Debe ser capaz de analizar el contexto social de los alumnos y tratar de recuperarlo en el aula de clases para darles un sentido y comprensión diferente de la realidad.

Según Frega y Caja (coord.), los conocimientos del maestro de artes visuales deben estar conformados por lo siguiente:

- Conocimiento de técnicas y estrategias propias de la expresión artística.
- Conocimientos claros y experimentados.
- Tener en claro los procedimientos, conceptos y actitudes de los aprendizajes artísticos.
- Didáctica.
- Metodologías de enseñanza.
- Estrategias organizativas y dinámicas de grupo.
- Evaluación de la expresión artística.
- Conocimientos pedagógicos y psicológicos del aprendizaje del arte.

En el caso de no ser especialistas en el área, deben ser profesionales comprometidos con su labor. Para Freedman, lo importante de un profesor de arte no es aquel que enseña todo lo que conoce sobre arte sino *"...el que, con la sabiduría de un buen jardinero, observa, juzga y echa una mano cuando su ayuda es necesaria"*. (Freedman, 1993, p. 95).

3.3.5. *¿De qué manera se evalúa?*

Con base en los investigadores artísticos en el área educativa, la mejor forma de evaluar los saberes artísticos es mediante una evaluación formativa, es decir, este tipo de evaluación se centra en considerar todos los factores que intervinieron en el alumno para dicho resultado, se considera su involucramiento, compromiso, creatividad, responsabilidad, cómo mezcló e hizo uso de sus habilidades, aprendizajes y estrategias. La evaluación se debe centrar en *"...la valoración del tipo*

de producto que se obtiene como consecuencia de dicho proceso de construcción...” (Rojas, 1998, p. 162), por ende, las creaciones artísticas se consideran como la mejor prueba para evaluar los conocimientos que el alumno adquirió de la asignatura.

Sin embargo, también se debe evaluar su participación en clase, trabajo en equipo, realización de actividades, proyectos, investigaciones, cumplimiento de tareas, etc., pues al final de todo, para que el alumno pueda realizar una obra artística necesita de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

En este sentido, la evaluación de contenidos se refiere a valorar los conceptos construidos por el alumno para comprender las artes, por ejemplo, autores, movimientos artísticos, símbolos, clasificación de los colores, materiales para realizar una obra artística, etc. Referente a lo procedimental, se considera, la relación que el alumno hizo entre formas, símbolos, composiciones y emociones en la obra de arte; por último, el conocimiento actitudinal se refiere al valor y conceptualización que le da el alumno a estos aprendizajes en su vida. El fin ideal es que los educandos usen las artes visuales como medio de expresión y conocimiento del mundo en otras realidades.

Capítulo 4. De la teoría a la práctica. Propuesta didáctica para trabajar los contenidos de la asignatura de artes visuales

Con base en el bosquejo anterior, referente a la disciplina artística visual y a sus implicaciones pedagógicas en la formación integral del alumno y, por ende, a la educación en general, a continuación se presenta una propuesta didáctica para enseñar los contenidos artísticos visuales, diseñados a partir de los fundamentos teóricos ya descritos. La propuesta fue pensada principalmente para los docentes de artes visuales laborando en educación secundaria, con el objetivo de otorgar una vía alterna para manejar los contenidos visuales en el aula de clases. En las siguientes líneas, se exponen las consideraciones previas a la propuesta; después, la estructuración y descripción de la misma, para finalizar con su adecuación real en un contexto educativo específico.

Recapitulemos

Comúnmente al reestructurarse las bases pedagógicas de la formación de los alumnos en un tiempo y espacio determinado, se modifican también las diversas intervenciones teórico-prácticas de los distintos sectores involucrados en la formación de aquellos; por ejemplo, el papel de los maestros, la visión y misión de las instituciones educativas, las perspectivas de educación en los diferentes sistemas educativos, etc. En la mayoría de los casos estos cambios surgen a partir de la ansiosa búsqueda de brindar una formación académica de calidad. Respecto a México, en los últimos 18 años, se han reestructurado e implementado tres Reformas educativas, 2006, 2011 y 2017.

En el año 2017 se hace público en México el nuevo modelo educativo, para implementarse, al menos, en el ciclo escolar 2018-2019; esta propuesta se conoce como “Modelo educativo 2017”. En este documento la disciplina artística reaparece como parte de la formación integral de los alumnos, se presentan sus bases psicológicas, pedagógicas y filosóficas del para qué y el cómo de su enseñanza. Asimismo, se describen los conocimientos, habilidades, estrategias y destrezas que

deben tener los docentes para promover en los alumnos los aprendizajes esperados de la asignatura en cada uno de los niveles escolares.

Sin embargo, hay investigaciones que reportan la existencia de maestros de artes sin alguna formación docente o con una formación artística deficiente durante su formación profesional, (como ya se mencionó en los capítulos uno y dos) ocasionando directamente dificultades en su práctica docente; aunado a esto, son los más vulnerables en cuanto a su formación inicial y continua se refiere, según varios estudios entre los cuales destaco el de Castro et al. (2015); además es el sector menos apoyado en cuanto a recursos materiales, espaciales y temporales para el desarrollo de los contenidos artísticos en las instituciones escolares.

Hasta mediados del siglo xx, con base en indagaciones, se reconoció la importancia de las artes en el desarrollo humano. Sin embargo, en las diferentes etapas y evoluciones de las sociedades, el desarrollo de aspectos subjetivos en las personas no ha sido prioridad; sentir, imaginar, crear y expresar lo significativo de una persona tiene poca relevancia en comparación a lo que se puede lograr con saberes objetivos, lo establecido, lo palpable, comprobable, lo comerciable.

Estos factores no permiten establecer una base sólida que estructure la enseñanza de las artes de manera objetiva (concibiéndola como propiciadora de conocimientos y habilidades para comprender el mundo desde otras dimensiones, aparte de ser una herramienta de autoconocimiento del ser) a diferencia de las denominadas disciplinas duras o científicas.

Y aquí es necesario hacer un paréntesis, pues el problema no radica en ser competitivo o tratar de preparar a una sociedad para las diferentes circunstancias evolutivas que puedan enfrentar; el problema radica en querer estandarizar a las personas sobre los supuestos conocimientos prioritarios a aprender y que en muchas ocasiones el único objetivo no es preparar integralmente a las personas sino cumplir socialmente con un perfil formativo específico. Esa condicionante no permite desarrollar plenamente todas las facultades de la persona, pues como mencionaba

Platón (370 a.c.), una sociedad en avance será aquella en donde todas las acciones sean encaminadas hacia un bien en común.

Aprender un lenguaje artístico, además de ser un trabajo cognitivo, permite desarrollar en las personas su parte más humana, la sensibilidad, la visión de las cosas a partir de la empatía, expresividad de sus emociones, de su forma de ver el mundo; da oportunidad de conocer su contexto pero el de otros también, de respetar y tratar de comprender las diferentes concepciones de la realidad; saberes en la actualidad, necesarios para recuperar los valores casi nulos en las personas y quizá, en un futuro, pensar en la importancia de desarrollar una sociedad hacia el bien común y no en el bien propio.

Regresando al tema magisterial, recordemos que con base en las estadísticas del INEGI (2015) del 100% de los maestros en servicio, solo el 5% son licenciados en humanidades y artes, según Vaillant (2006) esto conlleva a problemas visibles en la práctica del docente dentro del aula, específicamente lo referente a la didáctica que es más notorio en la educación secundaria. La situación de los docentes toma más relevancia si reflexionamos el problema desde dos partes: los futuros maestros y los maestros en servicio. En el primer caso, el problema se puede resolver al reestructurarse la malla curricular de las licenciaturas que ofrecen las escuelas normales y otras instituciones que forman docentes de educación básica, anexar una especialización en docencia de las diferentes licenciaturas artísticas, cursos, diplomados, etc.; en el segundo caso, lo más obvio sería otorgar a los docentes capacitaciones a fin de que adquieran más conocimientos sobre la asignatura.

Aunque existen cursos para los maestros, y siendo la formación continua en México un derecho y obligación tanto de la SEP como del magisterio, gran parte de las capacitaciones otorgadas por esta institución son dirigidas para maestros de disciplinas científicas o lingüísticas, siendo otras instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional o El Centro Nacional de las Artes, por mencionar algunas, las que ofrecen formación continua referida a la docencia en Artes, aunque los espacios

no son suficientes y no necesariamente responden de manera pertinente a los requerimientos de los maestros.

Por lo anterior, la propuesta que aquí se presenta tiene el objetivo de brindar una alternativa de cómo enseñar o abordar los contenidos artísticos, específicamente lo relacionado a las artes visuales, lenguaje enfocado a desarrollar tanto la Inteligencia espacial como la habilidad cognitiva y Estética, aquella que solo se puede experimentar, reflexionar, analizar y entender por medio de las imágenes, aparte de ser una herramienta de expresión, comprensión del mundo, descubrimiento de emociones, de aceptación y admiración de su medio, su localidad, su estado, su país y el de otros. En las instituciones escolares de educación básica u obligatoria no es prioridad crear artistas, pintores, muralistas, etc. sino, que el alumno desarrolle todas sus habilidades en todas sus dimensiones.

La importancia de este lenguaje artístico reside en los grandes aportes que ha tenido en contextos formales y no formales expuestos en su mayoría en publicaciones de libros e investigaciones o su influencia e importancia impresionante en autores, como Rudolf Arnheim¹² al dedicar gran parte de su vida a estudiar la educación artística.

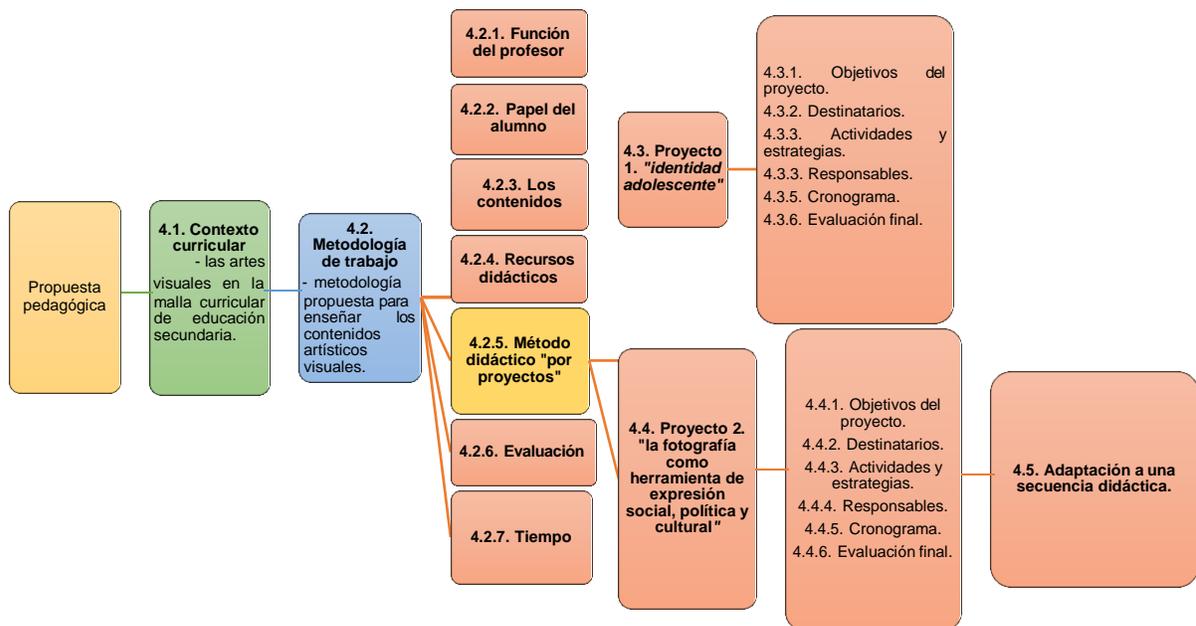
Dicho lo anterior, la propuesta didáctica se diseñó con base en la teoría pedagógica y psicológica de la educación expuesta en el capítulo 3 y fue adaptada para ser desarrollada en dos de los ejes en los que se divide la enseñanza de la asignatura de artes visuales establecidas en el documento "*Aprendizajes clave para la educación integral. Artes. Educación secundaria. Planes y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.*" (2017) emitido por la SEP, en el que también se establecen los objetivos educativos de la disciplina de artes visuales de secundaria en México.

¹² Filósofo, psicólogo y especialista en la historia del Arte. Nació en Alemania en el año de 1904. Uno de sus aportes más significativos han sido los trabajos y tesis sobre la importancia de las Artes en el proceso cognitivo de los humanos. Algunas de sus obras son: *Arte y percepción visual.* (1954), *El pensamiento visual.* (1969) y *Consideraciones sobre la educación artística.* (1993).

Resolver el problema que rodea a las artes como parte de la malla curricular de educación básica, es mayor a mis posibilidades como egresada de la carrera de pedagogía; sin embargo, proponer adecuaciones didácticas para los docentes en servicio y exponer el problema vigente desde hace años a manera análisis y reflexión y más con un lenguaje artístico sin importancia para muchos, incorporado en la mayoría de las escuelas secundarias por su supuesta facilidad en una etapa psicológica complicada para los alumnos, es un gran paso, al menos para los docentes, alumnos y la comunidad en donde se aplicó la propuesta didáctica.

Para mayor comprensión, en el siguiente esquema (véase esquema 15) se ilustra de manera general la estructuración de la propuesta, y por ende, la introducción de cada uno de los apartados siguientes; comenzando desde el contexto curricular de la asignatura hasta su adecuación pedagógica en dos proyectos escolares.

Enseñanza de las artes visuales en secundaria

Esquema 15. Propuesta pedagógica para la enseñanza de las artes visuales en secundaria. (Jimenez, 2019)

4.1. Contexto curricular de las artes visuales en secundaria

Antes de pasar de lleno a las propuestas, es necesario dar a conocer el contexto curricular de la asignatura, ¿qué se busca?, ¿cuál es papel del maestro?, ¿el de los alumnos?, ¿cómo se evalúa?, etc.

La asignatura de Artes, pertenece a una de las áreas en las que se dividen los referentes curriculares del plan de estudios para educación básica, explícitos en el actual documento *Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica*. (SEP, 2017) denominada *Área de Desarrollo personal y social*, como su nombre lo indica en esta área se encuentran aquellas asignaturas en donde los alumnos desarrollen conocimientos que les permitan conocerse y convivir en sociedad. Respecto a la asignatura de artes su objetivo es:

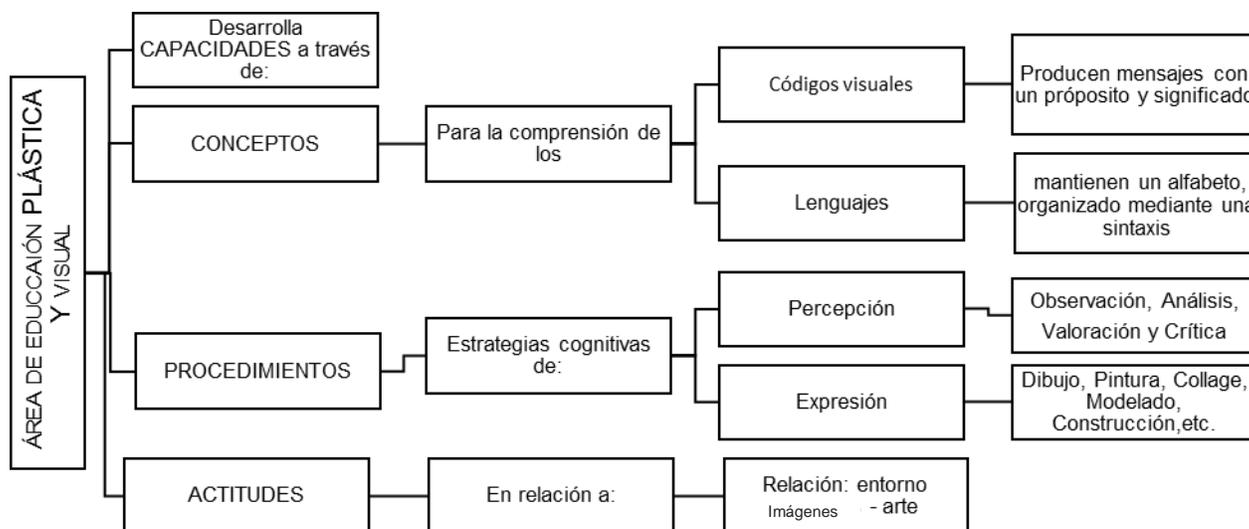
...que los estudiantes aprendan otras formas de comunicarse a expresarse de manera original, única e intencional mediante el uso del cuerpo, los movimientos, el espacio, el tiempo, los sonidos, las formas y el color; y desarrollar un pensamiento artístico que les permita integrar la sensibilidad estética con otras habilidades complejas de pensamiento. (SEP, 2017, p. 159)

Los lenguajes artísticos establecidos para su enseñanza son: artes visuales, música, danza y teatro. En este caso nos concierne lo referente a las artes visuales en secundaria por varias razones; una de ellas es hacer hincapié sobre la importancia de este lenguaje artístico en el desarrollo de habilidades estéticas en las personas; en segunda, en la mayoría de las escuelas secundarias dan la asignatura de artes visuales; en tercer lugar, debido a indagaciones revisadas, los maestros de artes visuales en secundaria tienen formación profesional en su mayoría en música o danza, siendo pocos los profesionales en artes visuales (Ordaz, 2015) situación preocupante, pues los conocimientos visuales requieren sus propias formas de enseñanza.

Con base en el modelo educativo 2017, cada asignatura de la malla curricular de educación básica, tiene objetivos específicos para contribuir al desarrollo integral del alumno de acuerdo a los diferentes niveles educativos, y de esta manera alcanzar el

perfil de egreso deseado para los alumnos. Dichos objetivos en la actualidad se denominan *Aprendizajes esperados*. Para educación secundaria, los aprendizajes están divididos en cuatro ejes: práctica artística, elementos básicos de las artes, apreciación estética y creativa, y artes y entorno. A grandes rasgos el primer eje menciona que el alumno puede elegir y desarrollar algún proyecto artístico, lo lleve a la práctica a partir de las herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales, para al final reflexionar sobre lo logrado; en el segundo eje, el alumno podrá adquirir los conocimientos conceptuales y procedimentales sobre las producciones artísticas; el tercero se refiere a explorar manifestaciones artísticas, proponer nuevas formas o estilos de producir arte, por último, se busca un conocimiento más actitudinal en donde los alumnos reconozcan la gran diversidad multicultural existente y el desarrollo de un interés personal por seguir aprendiendo (SEP, 2017).

A manera de complemento, Caja (coord., 2001) sintetiza en un esquema (véase esquema 16) los diferentes conocimientos a enseñarse en las instituciones educativas de dicha asignatura. Su forma de sistematización de la información y su fácil lectura hacen posible su comprensión e identificación de los conocimientos necesarios y suficientes que los alumnos deben adquirir, siendo similares a los establecidos en el plan y programa de artes 2017.

Esquema 16. Área de educación plástica y visual. Adaptación propia. Recuperado de Caja coord., 2001, p. 167)

Más que un esquema de sistematización, es una guía para la elección más apta de la didáctica y metodología a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

Pedagógicamente, en comparación de los planes y programas 2006 y 2011, en el actual programa se enfatiza en el aprendizaje significativo del alumno y su participación activa en las diferentes actividades áulicas; la expresión, comprensión, creatividad, análisis, reflexión y crítica como habilidades cognitivas a desarrollar a partir de su involucramiento con lo visual, aunque lo más sobresaliente es la interrelación considerada entre el lenguaje artístico, la experimentación, identificación y exhibición de las emociones con la forma de pensar, percibir y relacionar su contexto social, familiar y personal; de esta manera se recupera, la importancia del autoconocimiento y significatividad del entorno del *ser*. Respecto a la temporalidad curricular de la asignatura, antes de la inclusión del nuevo modelo, en los planes y programas de estudio 2011 la asignatura artística contaba con tan solo dos horas a la semana, raramente concluidas en una jornada escolar; en el ciclo escolar 2018-2019 cuenta con tres horas a las semana, se adiciona una hora más.

Por consiguiente, los docentes tienen un gran trabajo; primeramente considerar al alumno como ser activo en la creación de su aprendizaje, posteriormente conocer los diversos beneficios de las artes visuales en las personas; para esto, tienen que saber adaptar correlativamente los contenidos, estrategias, actividades y didáctica más pertinentes para cubrir tanto los aprendizajes esperados como los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, (ya que por medio del desarrollo de estos tres saberes el alumno obtiene las herramientas necesarias para comprender, utilizar y dar un valor social de lo que le están enseñando) identificar cuál es su rol más apropiado y finalmente, seleccionar la forma de evaluar congruente a todo lo antes mencionado.

Recuperando el tema de evaluación, parafraseando al autor Arnheim (2013), manifiesta que cuando una persona logra apropiarse de saberes artísticos, podrá crear, explicar y transmitir exitosamente sus objetivos en una obra de arte ante el

espectador. Entonces, la forma de evaluar más apta será aquella en donde se califique de forma cualitativa, es decir, exhortando los diversos factores positivos y negativos del proceso de aprendizaje del alumno. Las rúbricas, lista de cotejo y portafolio de evidencias son algunas técnicas de evaluación aplicables a este argumento.

Contextualizada curricularmente la asignatura, a continuación se describen las consideraciones previas a saber antes de presentar la propuesta y llevarla a práctica, a manera de un mayor entendimiento y análisis de la misma.

4.2. Metodología de trabajo

Comúnmente, el termino metodología lo relacionamos directamente con aspectos de la investigación, lógicamente correcto, pues dicho concepto ha tenido gran relevancia e identificación mundial debido a su uso indispensable en el conocimiento, descubrimiento e innovación de algún hecho o fenómeno científico, social, histórico, etc. La metodología consiste en una operación de "... análisis de las formas o vías para acceder [al] conocimiento..." (Aguilera y Rina, 2013, p. 90), pudiéndose interpretar, cómo guía estructural para realizar una investigación con base en las metas que se pretenden alcanzar. Una de sus características es la eficacia para elegir los métodos y técnicas más apropiados al fin deseado, a causa de la evaluación y selección realizada por los sujetos antes de ser elegida. Algunos de los rubros para su elección son: su sustentación teórica y empírica, el rigor y la calidad para generar conocimiento, su grado de coherencia o incoherencia, según las autoras Aguilera y Rina (2013).

¿Por qué explico lo anterior?, la enseñanza de las artes visuales como ya se mencionó anteriormente, tiene sus propios procesos pedagógicos y didácticos solo por el hecho de ser una disciplina con conocimientos específicos; por consiguiente, para diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura demanda empezar por establecer cuál será la metodología base o la vía para acceder al conocimiento, de modo que posteriormente se puedan elegir los métodos,

estrategias y actividades más eficaces para abordar los saberes visuales en un aula de clases.

Varios autores interesados en esta disciplina, por ejemplo, Frega (2006), García (2003) y Alix (2001), rescatan la repercusión de tener una metodología para el proceso de aprendizaje de los alumnos; por este motivo para la elaboración de esta propuesta se construyó la propia. Cabe resaltar que no se encontró, en esta indagación, una establecida o estándar para la enseñanza de las artes visuales, ya que su enseñanza está condicionada por los argumentos educativos en los que se encuentra curricularmente la asignatura en espacios y tiempos determinados.

Curricularmente en México, la enseñanza de las artes visuales está limitada por diversas situaciones:

- El periodo de impartición: habitualmente no se imparte consecutivamente en los tres años escolares ni a todos los grupos.
- El espacio: Gran parte de las instituciones escolares no cuentan con un espacio áulico especial en artes, siendo su único lugar el salón de clases, la biblioteca, el patio escolar y en algunos casos hacen uso de la sala audiovisual.
- Recursos: “La educación plástica requiere numerosos materiales y de muy diverso tipo para ser llevada a cabo satisfactoriamente...” (Badia, Berrocal, Bieler, Caja y Casas (et al.) 2003, p.27). Los materiales utilizables más comunes¹³ es la compra de libros de textos, fotocopias de actividades o materiales de acuerdo el tema tratado que son solicitados y elegidos por el docente con base en la situación monetaria y social de sus alumnos, pues al no tener en la escuela los materiales suficientes se ven en la necesidad de que el alumno lo adquiriera.

Teniendo en cuenta las circunstancias, ahora se hará hincapié en el objetivo de la asignatura, como sustento de la metodología.

¹³ Una de las conclusiones a las que se llegó al analizar las entrevistas de los docentes de artes en secundaria, en esta investigación.

Se pretende:

...que los estudiantes profundicen en los conocimientos, habilidades y estrategias propias de este lenguaje artístico, al practicar y experimentar con materiales diversos, al tiempo que amplían su bagaje cultural y proponen sus propias creaciones, con las que podrán expresar su punto de vista sobre diversas temáticas. (SEP, 2017, p. 18-181)

Además de propiciar

...el desarrollo de la sensibilidad estética y el desarrollo cognitivo, y que a partir de la práctica y experimentación artísticas se detonen procesos de indagación, comparación, apreciación y valoración de diversas manifestaciones artísticas visuales, ya sea nacionales o del mundo. (SEP, 2017, p. 180-181)

En suma, la interrelación de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales son los que permitirán empapar al alumno del conocimiento de este lenguaje artístico, además de valorar los trabajos de producción artística del alumno como prueba fiel de su aprendizaje.

De ahí que la metodología propuesta para enseñar los contenidos artísticos tiene dos características principales:

1. Valora al alumno como agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, su participación e involucramiento será de forma directa con el objeto de estudio para el desarrollo de conocimientos. Sin embargo, al tener los lenguajes artísticos poca relevancia social, son considerados por los alumnos, simples dibujos, pinturas o esculturas “bonitos” o “desagradables”, siendo indiferentes a su contemplación crítica y estética; por esta razón, “enseñar cultura visual puede ser de más ayuda a los alumnos mediante la promoción de un compromiso enriquecedor en actividades que reflejan experiencias de la vida...” (Freedman, 2003, p. 156) esto es, incluir cada uno de los temas de manera atractiva a los alumnos, que llame la atención, atrape su interés o curiosidad por seguir aprendiéndolos; al lograrlo se abre la posibilidad de introducir los conocimientos conceptuales y procedimentales, debido a la indisoluble relación entre las imágenes y las circunstancias temporales-espaciales que intervinieron en la creación de la obra artística, además de permitir con ello, recuperar los conocimientos previos de los alumnos, reforzándolos,

modificándolos o expandiéndolos al conocer las diversas formas culturales de ver el mundo. El autor Freedman (2003) da un ejemplo:

... la enseñanza puede empezar con las personas o el contexto en el cual y para el cual fue producida, y extenderse más allá de la propia obra. De este modo, los alumnos pueden desarrollar una comprensión de las condiciones (culturales, sociales, políticas, económicas, ambientales, etc.) que hicieron posible la producción del objeto y que su estudio valga la pena. (Freedman, 2003, p. 157)

Para una mayor efectividad, el autor antes mencionado, también recomienda la incorporación de conceptos nuevos en cada una de las sesiones, así el alumno aprenderá cosas nuevas clase tras clase.

2. Desafiar a los alumnos. Plantear situaciones en donde ellos tengan que poner a prueba sus conocimientos adquiridos les permite pasar de conceptualizar, analizar, y reflexionar a imaginar, crear, innovar, exponer y producir su propia obra artística; entonces el docente reta al alumno, particularmente con el objetivo de reconocer lo que aprendido, pero, también registrando las fortalezas y debilidades de su práctica docente. Del mismo modo el alumno se reta a sí mismo, poniendo a prueba sus capacidades teóricas y prácticas, además de ser una estrategia para identificar "...la importancia de la emoción y de la motivación, sobre el ejercicio de la libertad y la facultad de elegir..." (Frega, 2006, p. 111) al momento de crear o producir alguna obra visual. En consecuencia, el objetivo de las artes visuales en la educación resultará efectiva si se forman personas críticas, curiosas, creativas, reflexivas, analíticas, sensibles e innovadoras ante la gran diversidad cultural visual existente en su contexto, estableciendo sus propias reglas valorativas, y por último, priorizando su capacidad artístico visual como herramienta para comprender, explicar, solucionar o proponer situaciones sociales, familiares y personales.

En los siguientes párrafos se presentan las características de la metodología, su referencia está vinculada directamente con los autores Caja (2001) y Viadel (2003), al sintetizar de manera clara y comprensible sus propios ejes y características

metodológicas de la enseñanza de las artes. Recupero para este caso en específico algunas de ellas:

2.1. El alumno debe construir su aprendizaje entendiendo el papel del profesor como (...) mediadores entre él y el conocimiento.

2.2. Las actividades deben causar

...seducción en los estudiantes ya que les permite ser participantes activos en su mundo en lugar de meros observadores. En el proceso de crear sus propias visiones sobre su entorno, los estudiantes aprenden arte. (Caja, et. al., 2001, p. 166, 168).

2.3. El alumno debe ser participé de su propio proceso de aprendizaje.

2.4. Recuperación del

... entorno próximo como fuente de motivación, documentación, análisis estético, etc. Se trata de favorecer el conocimiento artístico del entorno vital del alumnado.

2.5... situar al alumnado en contextos de observación y experiencia de modo que adquieran determinados conocimientos de manera autónoma. (Viadel, coord., 2003, p. 264-265)

Finalmente, y pudiendo ser necesario determinar un nombre a esta metodología la llamaremos *Metodología por proyectos*, proyecto desde el punto de vista didáctico, siendo aquel proceso cíclico mediante el cual a partir de acordarse un fin peculiar se realizan y diseñan una serie de acciones encaminadas al logro del mismo, las acciones están sujetas a las propias necesidades del fin, siendo estas la clave única para llegar al resultado deseable (Freedman, 2006). Por ende, la definición de la metodología es: la enseñanza de las artes visuales a partir de la inclusión de

...actividades individuales y de grupo (...) contemplando ejercicios (...) [relativos] a la apreciación, producción, análisis y valoración del arte y la cultura visual, introduciendo procesos como la creación, expresión, participación, reflexión, acción, análisis, estudio, investigación, descubrimiento, juicio crítico y autocrítico y cooperación. (Viadel, coord., 2003, p. 265).

En este sentido, la función de cada uno de los factores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes visuales en secundaria se presenta en los siguientes apartados.

4.2.1. Función del profesor

El papel del docente para la enseñanza del lenguaje artístico visual será el sujeto mediador en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, creyendo fielmente en sus capacidades para generar conocimientos. El docente debe crear situaciones didácticas en donde los educandos enfrenten diversas circunstancias que demanden la disposición de sus conocimientos, habilidades, estrategias o técnicas para su resolución. Creer en la inclusión de la investigación en la enseñanza de las artes, la realización de proyectos individuales o grupales como estrategia formativa y evaluativa de los contenidos visuales. Debe mostrar y generar gusto propio en lo que está enseñando para poder transmitirlo, ser motivador, creativo e incentivador en sus respectivas tácticas docentes para intentar crear asimilación y reflexión acerca de los conceptos más significativos del arte; considerar de manera integral cada uno de los factores que intervinieron en la realización de alguna obra artística difundiendo su magia significativa ante los espectadores, "...integrar en partes iguales el desarrollo de capacidades expresivo-creativas y crítico-perceptivas (...) como una de las finalidades más importantes" (Caja, coord., 2008, p.168). Considerar el contexto y necesidades de los alumnos en la realización de actividades e introducir los nuevos conocimientos para una mayor interrelación de las artes visuales para su vida. "El profesor puede ser artista, pero por encima de todo también enseñante y educador que, en palabras de Arnheim, «observa, juzga y echa una mano cuando su ayuda es necesaria»..." (Arnheim, 1993, citado por Caja, coord., 2008, p.169).

4.2.2. Papel del alumno

En cada una de las actividades áulicas de un tema visual el alumno será aquel sujeto activo y responsable de su proceso de aprendizaje; para ser más explícita, su papel será apropiarse del conocimiento a partir de su involucramiento implícito y directo con cada una de las diversas manifestaciones visuales y plásticas, comprendiéndolas a partir de la descomposición de cada uno de sus elementos. De esta manera se pondrá en juego sus capacidades cognitivas, sensoriales, perceptivas, emocionales, subjetivas y expresivas, haciendo uso de sus

conocimientos previos, sus habilidades en el manejo de los diferentes recursos para crear obras de arte, las técnicas que conocen y cómo innovarlas para crear nuevos conocimientos para, posteriormente, identificar sus ideas, su actitud hacia lo visual y por último la relación que encuentran entre las artes visuales y su vida cotidiana.

Freedman, menciona lo siguiente:

En vez de buscar la mejor interpretación experta de una obra de arte, los alumnos pueden ampliar su comprensión de la interpretación y sus habilidades interpretativas encontrando sus propios significados personales y culturales, comparando, combinando, y desafiándolos con las interpretaciones de otros para aumentar las asociaciones y construir la complejidad. (Freedman, 2006, p.129)

Para ello, la selección de los contenidos a enseñar es relevante pues no es tarea sencilla para los docentes elegir los más relevantes y pertinentes de acuerdo a la época y contexto de los alumnos en los cuales puedan desarrollar las habilidades antes descritas. Por consiguiente, a continuación se presentan algunas ideas clave para su selección.

4.2.3. Los contenidos

Habitualmente la organización de los contenidos artísticos ya viene establecido en los planes y programas de estudio de la asignaturas, aunque existen limitaciones para llevarse a cabo al pie de la letra, pues son diseños muy homogéneos o estandarizados, dejando al docente como único responsable de su adaptación en las secuencias didácticas (Viadel, 2003), adecuándolas tomando en cuenta factores como el tiempo, los recursos, la situación escolar y de la institución. Estas limitantes por muy previsibles que sean coexistirán y afectarán directa e indirectamente el trabajo del docente, pero, por ética profesional de una u otra manera deben encontrar la forma de adaptarse y encontrar soluciones a las situaciones que se les puedan presentar.

Los siguientes indicadores permitirán al docente seleccionar de mejor manera los contenidos a enseñar, recuperando factores que de una u otra manera intervienen en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

- Considerar lo establecido en el currículo formal de educación secundaria y la asignatura de artes visuales.
- Seleccionar los contenidos tomando en cuenta todos los factores que influyen para su enseñanza, por ejemplo, el contexto del alumno, el contexto institucional y contexto social, etc., para ser más explícita, dar importancia a contenidos en los que el alumno encuentre mayor posibilidad de tener contacto directo con el objeto de estudio.
- Los contenidos deben ser acordes a las etapas cognitivas del alumno. No es conveniente tratar de la misma forma el tema del arte contemporáneo con niños de 7 u 8 años a tratarlos con alumnos de edades entre 14 o 15 años.
- No minimizar ni relegar contenidos en beneficios de otros, ejemplo, dar más importancia a lo teórico que lo actitudinal.
- Los contenidos deben tener una secuencia lógica.
- Los contenidos deben ser elegidos, sin ninguna excepción, a partir de la relación entre lo conceptual, procedimental y actitudinal.

Elegidos los contenidos, la siguiente tarea del maestro será empezar agruparlos por temas e identificar los recursos didácticos para ser enseñados, en este sentido ¿Cómo o a partir de qué seleccionarlos? la respuesta es la siguiente.

4.2.4. Recursos didácticos

La selección de los recursos didácticos debe ser una tarea de análisis y reflexión importante para los maestros al momento de diseñar las secuencias didácticas de un contenido artístico, pues, el desarrollo y trabajo de estos, dependerá en gran medida de la selección de los materiales a utilizar. Muchos de ellos demandarán una participación pasiva por parte de los alumnos o por el contrario ellos serán los principales protagonistas de su proceso de aprendizaje; en otros casos, el objetivo de la clase es solo memorización o retención de información a diferencia de sesiones en donde se pide un mayor proceso cognitivo de los alumnos, al analizar, reflexionar o ser crítico ante un contenido. Lo cierto es que el logro del aprendizaje esperado

depende, en gran medida, de la selección de la didáctica y por ende los recursos didácticos seleccionados.

En esta metodología, para seleccionar los recursos didácticos pertinentes al logro de los objetivos educativos de la asignatura de artes visuales, deben considerarse previamente las siguientes cuestiones, con base en Caja, coord., 2008:

¿Qué aprendizajes se buscan?

- Los maestros deben tener claramente los objetivos formativos y educativos que se espera desarrollen los alumnos dentro de la asignatura artística, y
- saber cuáles son las bases pedagógicas de la asignatura de artes visuales en educación.

¿Con qué recursos se cuenta?

- El docente también debe identificar con qué recursos se cuenta dentro de la institución escolar y cuáles hacen falta.
- Saber si se cuenta con apoyo de dependencias externas al centro escolar para la realización de actividades y
- considerar la recuperación de materiales convencionales o cotidianos que pueden ser reutilizables para nuevos fines u objetivos diferentes.

¿Cuáles el contexto socioeconómico del alumnado?

- No todos los maestros tienen la posibilidad de adquirir por sí solos todos los materiales para la realización de las actividades, por ello se deben apoyar de la participación económica de los padres de familia. Por ende, deben conocer los alcances monetarios a los cuales los alumnos pueden acceder y en esta medida seleccionar los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de los contenidos y las actividades.

Por ejemplo, si se espera que los alumnos conozcan las grandes obras de Frida Kahlo, pero no está a su alcance ir directamente a donde se exponen sus pinturas,

los docentes pueden hacer uso de recursos digitales, de revistas, películas, imágenes impresas, etc., para acercar al alumno al objeto o sujeto estudiado.

Algunos de los recursos utilizables en la asignatura de artes visuales son los siguientes:

- Material impreso (libros, ensayos, revistas, prensa, periódicos, etc.)
- Audiovisuales (proyector de diapositivas, vídeo, etc.)
- Multimedia (museo digital, imágenes, pinturas digitales, fotografía, discos duros, memoria USB, Internet (páginas web), etc.)

Los contenidos visuales requieren de una u otra forma ser sentida y percibida estéticamente por parte del espectador para su comprensión, análisis y reflexión crítica, esperando posteriormente que el alumno sea capaz de producir sus propias obras de forma visual. Por ello, antes de elegir los recursos, los maestros deben recordar que

Todos estos materiales exigen un estudio, un análisis previo antes de usarlo, la selección de una parte o del todo y la ordenación de los mismos. La utilización de cualquier recurso sin un filtro previo puede ocasionar que la idea sobre la que estamos trabajando se vaya desvaneciendo con el paso del tiempo. (Caja, coord., 2008. p. 171)

Como en toda metodología hay un método de trabajo específico que la hace diferente de otras y es la razón principal de su selección para abordar situaciones únicas, el Método de proyectos es la base principal de esta metodología y por ende la guía para el diseño de la propuesta. Su descripción general se explica en los siguientes párrafos.

4.2.5. Método didáctico: por proyectos

En el capítulo 3 se trataron los diferentes métodos didácticos que se puedan manejar para la enseñanza de las artes visuales, haciendo más hincapié en el método por proyectos por su mayor adaptabilidad a los objetivos de las propuestas. Por ello, aquí solo se recuperan sus características de manera general.

Convencionalmente el método se conoce por:

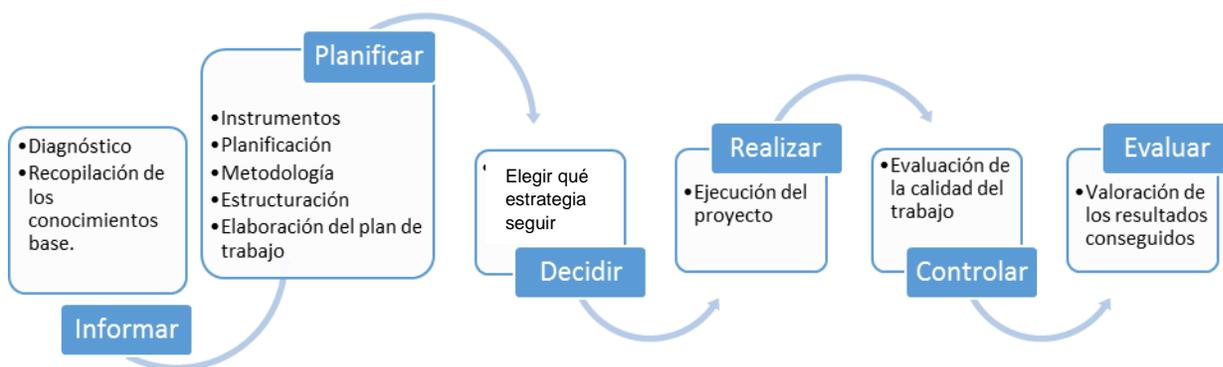
Dar al alumno un proyecto a desarrollar sobre un problema en específico y, a partir de sus conocimientos y la construcción de nuevos, diseña por medio de toma de decisiones el mejor proceso o guía para su resolución. El trabajo se puede realizar de manera individual y grupal (SEP, 2017).

Desde el punto de vista metódico se define como:

...una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ellos mismos. (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, s/f, p. 4)

Por ende, el método permite al alumno poner en juego los conocimientos, habilidades y estrategias que va construyendo a lo largo de su proceso de aprendizaje, resolviendo enigmas cotidianos o situaciones reales mediante su involucramiento directo con el objeto de estudio. Este mismo se singulariza por la serie de pasos o fases en el que se estructura, en donde los alumnos se guían para seleccionar las mejores acciones, herramientas, técnicas o estrategias para encontrar la mejor solución a la cuestión que lo demanda (véase esquema 17).

Las fases del Método por proyecto son las siguientes:

Esquema 17. Fases del método de proyectos (Tippelt, R. y Lindemann, H., 2001, p. 6-9)

El esquema muestra seis fases, en cada una de ellas hay una serie de pasos que el alumno debe realizar para, por una parte, comprender, analizar y reflexionar críticamente el problema desde todos sus factores intervinientes, y por otra, elegir las acciones pertinentes para llegar al resultado deseado. Sin embargo, antes de poner en práctica las fases, el docente debe establecer cuál será el proyecto a realizar, asegurando que este sea atractivo y significativo para los alumnos, en donde puedan mezclar aspectos de su vida con lo nuevo a aprender; siendo esta la estrategia ideal para que los estudiantes puedan desarrollar los aprendizajes clave de la disciplina en cuestión y así cumplir con los objetivos curriculares planteados en los planes y programas de estudio de educación. Explicado lo anterior:

En la primera fase, *informar*, el maestro se encarga de introducir un contenido para ser aprendido por los alumnos, recuperando sus conocimientos previos para reconocer cómo involucrar los nuevos. Aquí se hace uso de evaluaciones diagnósticas, se ponen en juego recursos didácticos para la introducción del contenido, la comprensión del tema, reseña de los autores, las diferentes obras de arte, sus características, etc., en pocas palabras se introducen los conocimientos conceptuales necesarios y suficientes para poder ejecutar el proyecto.

La *planificación*: se refiere al momento oportuno para presentar el proyecto que deben realizar los estudiantes, se explica su estructuración, temporalidad, características y cuál es el resultado deseado. La fase demanda la determinación de tiempos para comprender el problema, dialogar, investigar y recolectar información, establecer hipótesis, etc., para elegir la metodología, planificación e instrumentos que pueden ayudar al desarrollo del proyecto, estableciendo preguntas, por ejemplo, ¿qué se pide?, ¿de qué manera se puede resolver?, ¿con cuánto tiempo se cuenta?, ¿qué recursos necesitamos?, por mencionar algunas.

En la fase de *decidir*, el alumno debe tener claro qué va hacer, cómo lo va hacer, a partir de qué lo realizará, por medio de qué, cuáles, y qué recursos utilizará, por último considerar si hay plan B. Comúnmente se presenta todo esto en un formato escrito para un mayor control del trabajo.

Posteriormente se *ejecuta* el proyecto: ¡Llegó el momento! se pone a prueba todo lo realizado anteriormente.

Llevar a cabo el proyecto está estrechamente ligado con la fase de controlar, pues los estudiantes deberán identificar y monitorear el trabajo; si se pueden hacer modificaciones siempre y cuando sea para mejorar, pero ya no es válido si se altera de manera significativa el proceso y los tiempos determinados.

Lo anterior hace referencia al despliegue del conocimiento procedimental que se espera sea recuperado en cada una de las secuencias didácticas al impartir una asignatura.

Finalmente, la última fase, *evaluar*, se refiere a la reflexión sobre lo logrado, por los alumnos y considerado por el docente. En el primer caso, existe un autoevaluación que permite a los estudiantes conceptualizar sobre las fortalezas y debilidades de su aprendizaje logrado; cuando trabajan en equipo hay una mayor retroalimentación y reconocimiento de las fallas y aciertos. Para los maestros, la culminación del proyecto es una herramienta de evaluación de la asignatura y aprendizaje de los alumnos.

Cabe mencionar que en cada una de las fases el docente debe fungir como mediador entre el conocimiento esperado y lo realizado por los alumnos, guiar cuando se requiera y monitorear todo el proceso del proyecto con el fin de dar seguridad a los estudiantes sobre las decisiones tomadas.

Establecer esta forma de trabajo didáctico, permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades cognitivas, por ejemplo, al:

- Hacer y depurar preguntas.
- Debatir ideas.
- Hacer predicciones.
- Diseñar planes y/o experimentos.
- Recolectar y analizar datos.
- Establecer conclusiones.

- Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros.
- Hacer nuevas preguntas.
- Crear artefactos

Además, existen ventajas del método como estrategia de construcción de conocimiento, aquí algunas de ellas.

- Los aprendices toman sus propias decisiones y aprenden a actuar de forma independiente.
- Es un aprendizaje motivador, puesto que es parte de las experiencias de las alumnas/os y de sus intereses y facilita las destrezas de la motivación intrínseca.
- Este proceso de aprendizaje facilita la comparación de estrategias y de conceptos lo cual permite enfocar la solución correcta desde perspectivas diferentes, hecho que favorece la transferencia.
- Se fortalece la autoconfianza.
- Los mismos aprendices configuran las situaciones de aprendizaje.
- Favorece la retención de los contenidos puesto que facilita la comprensión lógica del problema o tarea.
- El aprendizaje se realiza de forma integral (aprendizajes metodológicos, sociales, afectivos y psicomotrices).
- Se fomentan formas de aprendizaje investigativo. (Tipplet, R. y Lindemann, H., 2001, p. 13)

El rol del maestro es importante, pues al ser un proceso con alto grado de responsabilidad por parte de los estudiantes puede haber casos en donde no consideren objetivamente el contenido, se estanquen o simplemente no puedan llevar a cabo el proyecto por falta de interés y control o en su caso si es en equipo, el papel de la comunicación, trabajo en equipo y los valores, determinan el resultado del trabajo cuando no se sabe mezclarlos correctamente. El método es rico en el desarrollo de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales pero inadecuado cuando el alumno no está acostumbrado a desarrollar proyectos, trabajar en equipos o ser poco motivados por el docente. El papel del maestro es fundamental en este tipo de método.

4.2.6. Evaluación

Indiscutiblemente en cada proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un aula de clases, debe existir un proceso por el cual se pueda conocer los logros adquiridos por los alumnos respecto a un saber en específico. En la mayoría de las instituciones escolares estas evidencias son presentadas de forma numérica aportando un valor curricular en el historial académico de los estudiantes inscritos en la educación formal, determinando sus capacidades para seguir escalando en la línea de formación educativa.

Para la asignatura de artes visuales, una calificación específicamente numérica no es herramienta factible para evaluar el desempeño y aprendizaje de los alumnos, pues la disciplina demanda el desarrollo de habilidades sensoriales, imaginativas, estéticas y productivas y no solo cognitivas, como mencionaba Arnheim (1993) no hay mejor manera de comprobar si un alumno se ha apropiado de los conocimientos artísticos si no es con la producción de una obra hecha por su propia autoría. Por consiguiente, con base en lo que expresa el autor antes citado los criterios de evaluación en esta metodología son los siguientes:

- Manifestar el desarrollo del sentido emocional, crítico, analítico, reflexivo y estético ante las diversas manifestaciones artísticas visuales-culturales, nacionales y del mundo.
- Identificar la apropiación de los diversos elementos inscritos en la producción de arte visual y conocer de qué manera el alumno lo apropia a su vida como medio de expresión social, política, cultural y personal.
- Ratificación del uso de los diversos medios y técnicas visuales de manera adecuada por parte del alumno.

Cuando el estudiante produzca su propia obra artística debe ser más relevante conocer su grado de calidad, originalidad y significatividad, dado que, a partir de esto, el reconocimiento de su aprendizaje será indudable, se valora su progreso y la toma de decisiones que lo llevaron a realizar dicho trabajo. La evaluación entonces debe ser un proceso continuo y cíclico.

Dicho lo anterior, la evaluación se realizará en tres momentos: evolución diagnóstica, formativa y sumativa, tal como lo sugiere Arnheim (1993), Caja, coord., (2008), Freedman (2006) y Badia, M., Berrocal, M., Bieler, H., Caja, J., Casas, L., et, al. (2003).

Evaluación diagnóstica: Se reconoce por su efectividad y utilidad para saber el grado de aprendizaje de los alumnos antes de introducir un nuevo tema, es una herramienta útil para el maestro al diseñar las planeaciones didácticas, pues puede establecer desde dónde y cómo desarrollar los contenidos en cada una de las clases; el instrumento diagnóstico más común es un examen escrito u oral donde, a partir de interrogantes o ejercicios, los maestros ponen a prueba los conocimientos de los alumnos.

Evaluación formativa: Este tipo de evaluación permite a los docentes evaluar a los alumnos desde un punto de vista más unitario, para ser más explícita, tomando en cuenta todas las intervenciones teóricas, procedimentales y actitudinales que infieren en su proceso y construcción de aprendizajes. Le interesa saber cómo es su proceso de analizar, reflexionar, criticar, crear, imaginar, producir, innovar, conceptualizar, expresar, exponer etc. Algunos instrumentos utilizados en esta evaluación, son rúbricas, portafolio de evidencia, debates y presentaciones. Además, brinda la oportunidad de realizar autoevaluaciones para alumnos y docentes como también co-evaluaciones, siendo una retroalimentación más constructiva y continua dentro del aula de clases.

Por último, la evaluación sumativa se refiere al número asignado por parte del maestro al alumno de acuerdo a su desempeño mostrado en las clases; aunque al principio determiné mi inconformidad ante este tipo de evaluación, en este caso no es igual, pues antes de poner una calificación basada en procesos solo cuantificables, existen dos evaluaciones antes que priorizan cualitativamente los trabajos de los alumnos, exponiendo sus fortalezas, dificultades, logros e inconformidades a partir de la experimentación e investigación realizadas en actividades significativas trabajando directamente con el objeto de estudio. Aunado a

esto, el sistema educativo en México demanda calificaciones numéricas para el historial y acreditación académica de los estudiantes en cada una de sus etapas formativas.

Por último, pero no menos importante, es necesario pensar el papel que juega la temporalidad para el desarrollo de los contenidos artísticos, ante esto en el siguiente tema se abordan algunas consideraciones para su establecimiento.

4.2.7. Tiempo

El tiempo es una determinante para la selección de las actividades que se pretende realizar. Desafortunadamente, la asignatura de artes en general no cuenta con suficientes horas a la semana; por ello, a continuación se exponen algunos indicadores para su selección.

- El horario tiene dos condicionantes, los alumnos y el tipo de actividades. El tiempo que se otorgará a cada actividad depende de su grado de complejidad de acuerdo a las características y edad de los alumnos. No se puede dar dos sesiones de 50 minutos a unos de niños de 6to de primaria para abordar el tema del arte renacentista solo con leer y escribir o dar una sesión de 100 minutos a alumnos de 3er grado de secundaria para realizar una pintura inspirada en Frida Kahlo.
- En secundaria los horarios son más cortos y rígidos, por ende no se puede pensar en dar un tema en solo una sesión, en este caso, las actividades deben ser concisas y contar con un mínimo de una sesión y media para cada una.
- Recordar que las artes son producciones y comprenderlas necesita un tiempo para su conceptualización, análisis, experimentación y producción.

Expuesta ya la metodología de enseñanza de la propuesta, pasaremos a la presentación de la misma, la cual fue adaptada para trabajarse en dos de los ejes en los que se divide la enseñanza de las artes visuales en secundaria: Apreciación estética y creatividad, y, Arte y entorno. En ambas situaciones solo cambia el contenido, el nombre y los objetivos del proyecto a realizar; el método didáctico, los

recursos didácticos y el tiempo de su realización son los mismos, el diseño de las actividades en cada caso para desarrollar el tema y el proyecto dependen del objetivo que se busca al igual que la evaluación, pues el instrumento evaluativo es el mismo para ambos casos solo cambia el qué se evaluará en cada situación.

Parte fundamental de la propuesta es la utilización de los recursos digitales y la recuperación del contexto social de los alumnos como estrategias para abordar los contenidos artísticos. Por un lado, los recursos digitales se definen como aquellas herramientas actuales de aprendizaje y comunicación, que a partir de la manipulación de imágenes y sonidos muestran la realidad desde otras dimensiones, atractivas fuertemente en las generaciones de hoy. Algunos recursos son, audiovisuales, video, televisión, pizarras digitales, multimedia, presentaciones digitales, celulares, etc.; al hacer uso de estos dispositivos en las clases y como parte de la presentación de los contenidos será de interés para los alumnos y algo no convencional en la asignatura de artes en secundaria. En la actualidad los alumnos están rodeados de nuevas tecnologías, el acceso a internet y la obtención de instrumentos digitales permean la forma de aprendizaje y función de los maestros en las instituciones escolares, pero, también permite acceder a imágenes, lugares, sonidos o videos virtuales que difícilmente se puede acceder a ellos de forma directa. Más aún cuando las artes visuales al estar ligadas directamente con la historia hacen de su entendimiento un proceso demandante en cuanto a recepción de información para los alumnos, (las fechas, autores, hechos, pinturas, técnicas, materiales, etc.) aprenderlas por medio de dictados, lecturas largas, resúmenes, etc., no funciona; a diferencia si seleccionamos recursos didácticos como el video, película o cortometrajes para presentar el contenido.

Por último, se considera el contexto social de los alumnos, es decir, tomar de base las situaciones reales que experimentan para ser analizadas y expresadas a partir del uso del lenguaje artístico visual a manera de ser un trabajo significativo. La disciplina al ser un medio de expresión sirve al educando para la comprensión de los hechos y/o fenómenos que vive, observa o simplemente pasan a su alrededor,

siendo las artes una forma culta y sana de presentarlos y de que el mundo los escuche. ¿Por qué será posible eso? para entender las diferentes manifestaciones artísticas visuales es necesario relacionar la imagen con la propia historia “... proponer estudiar los diferentes movimientos artísticos que en su momento plantearon o cuestionaron la época, el arte y la sociedad, y que esto podría servir como estímulo para revolucionar también a los alumnos.” (Badia, M., Berrocal, M., Bieler, H., Caja, J., Casas, L., et, al., 2003, p. 102) permite transformar la visión convencional de las artes, ya que todo conocimiento está predeterminado por un espacio y contexto en específico, correlacionarlo con el contexto actual del alumno le permitirá comprender su importancia histórica y actual.

Expuesto lo anterior se diseñaron dos proyectos escolares con base en la “Metodología de proyectos”, ambos se adaptaron a algunos de los ejes en los que se divide los contenidos artísticos visuales para comprobar una mayor efectividad de la propuesta.

4.3. Proyecto 1. “Identidad adolescente”

Objetivos Generales		
Eje	Tema	Aprendizajes esperados
Artes y Entorno	Diversidad cultural y artística	Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.

4.3.1. Objetivos del proyecto

1. Obtención de los contenidos conceptuales y procedimentales de las diferentes manifestaciones artísticas mediante la utilización de recursos digitales.
2. Expresar el sentido de ser “adolescente” en la actualidad mediante alguna manifestación artística.

4.3.2. Destinatarios

A nivel escolar: alumnos de secundaria, el grado no es una condicionante pues puede ser adaptada para replicarse en otro nivel.

A nivel curricular: para trabajarse en el eje de Artes y entorno en el tema: diversidad cultural y artística, de la asignatura de artes visuales.

4.3.3. Actividades y estrategias

Como ya se menciona anteriormente, el método didáctico con el cual que se trabajará es el Método por proyectos; por consiguiente, las actividades y estrategias utilizadas en el presente trabajo están pensadas para llevarse a cabo en cada de las fases en que se divide este método de proceso de aprendizaje.

A. Primera fase: Informar

Recapitulación histórica.

- En esta fase los alumnos obtendrán los conocimientos conceptuales sobre las diferentes manifestaciones artísticas visuales, sus representantes, estilo y técnicas; el docente primeramente debe seleccionar desde qué época histórica, partirá para introducir el contenido con base en las necesidades actuales y significativas de los alumnos, para después elegir los posibles temas a trabajar, ejemplo, (véase tabla 9).

Tabla 9

Tabla de clasificación de temas

La división de la unidad didáctica por temas es aproximada y su único fin es el de facilitar la situación temporal.	
A. Época moderna: -Renacimiento - Barroco	C. Época actual: - Arte vanguardista - Arte virtual - Arte grafiti

<p>B. Época contemporánea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Romanticismo - Impresionismo - Expresionismo 	
--	--

Adaptación propia. Recuperado de: (Casas y Ginesta, p. 105, 2003).

Instancia áulica.

- Estrategia de inicio: iniciar cada una de las clases con alguna actividad inesperada por los alumnos.

Actividad: cambio de lugares, estiramientos, preguntas, ejemplo, ¿cómo les va en el día?, etc. Esto podrá activarlos e incorporarlos a la actividad.

- Introducción al contenido: es factible empezar con un diagnóstico para identificar qué tanto saben los alumnos sobre el tema.

Actividad: ronda de preguntas, debates o resolución de problemas.

- Desarrollo del contenido (primer paso): los alumnos deben tener un primer acercamiento con las obras del tema que van a trabajar, se puede hacer uso de imágenes populares o representativas de la comunidad, fotos de personajes plasmados en libros, banderas, imágenes de pinturas, por mencionar algunas.

Actividad: uso de alguna representación visual sobre el tema para su reflexión a partir de las siguientes propuestas de preguntas: ¿La han visto en algún lugar? ¿Dónde?, ¿Qué saben sobre la imagen? (qué representa, dónde se realizó, quién es el autor, en qué año se creó, etc.), ¿Qué les llama atención?, ¿Les transmite algo?, ¿Cuál creen que fue el motivo del autor para realizar la obra?, etc.

- Desarrollo del contenido (segundo paso): para presentar y trabajar oficialmente el tema, se hará uso de algunos recursos digitales, (su elección dependerá del objetivo al que se pretende llegar en cada clase), películas, cortometrajes, entrevistas, presentaciones digitales, videos y diagramas digitales de sistematización de la información son algunos de ellos; su contenido debe ser

apto a la edad de los alumnos y no contar con un alto proceso cognitivo para su entendimiento. Es importante que el docente sintetice de manera adecuada la información para no hacer tediosa la clase, tener mayor atención de los educandos y por ende una mejor comprensión de lo presentado.

Actividad: recurrir al uso de las salas audiovisuales, multimedia o el mismo salón de clases para reproducir diferentes materiales visuales. Si el maestro decide optar por presentar diagramas de síntesis de información, se sugieren las siguientes técnicas:

- Mapa mental
- Mapa de arcoiris
- Mapa cognitivo de nubes
- Mapa cognitivo de secuencias
- Cuadro conceptual
- Mapa cognitivo de comparaciones
- Mapa cognitivo de aspectos comunes
- Cuadro sinóptico

*como nota importante cabe resaltar que el maestro puede hacer uso, en ciertos momentos, de los diagramas de manera escrita y no digital, siempre y cuando incluya imágenes en ellas, pues recordemos que se busca un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la relación más directa posible del estudiante con el objeto de estudio con el objetivo de tener un saber más significativo.

Los alumnos.

- Sus actividades: la estrategia para la recuperación de la información enseñada en las sesiones correspondientes será por medio de escritos o técnicas para la organización de la misma, cubriendo ciertas características establecidas por el docente.

Actividad: tomar nota de lo recuperado en cada una de las clases que será presentado por el alumno al maestro, estos pueden ser a partir de informes, ensayos, mapas, diagramas, cuadros, dibujos, etc.

Tareas: las tareas están relacionadas estrechamente con la entrega de los informes antes mencionados, debido a que cada una de ellas será retroalimentada por los propios alumnos al identificar dentro de su comunidad ejemplos de lo visto en clase,

encontrando similitudes e indagando sobre su creación; se puede aprovechar el uso del celular para tomar la foto de la obra, presentarlo al salón y exponer los argumentos de su elección.

B. Segunda Fase: Planificación

Los maestros mostrarán a los alumnos el proyecto, el cual se divide en sub-fases (véase Tabla 10) cada uno de ellas tienen sus respectivas actividades encaminadas a un conocimiento más procedimental.

Tabla 10

Segunda fase. Planificación. Sub-fases. Método de proyectos

Sub-fases	Actividades
Elaboración del plan de trabajo	<p>De acuerdo a los temas vistos en clase, se realizará una obra de arte titulada:</p> <p style="text-align: center;">Identidad adolescente</p> <p>El trabajo se hará en equipos (el número de integrantes depende de los temas elegidos), las características principales de la obra es plasmar ¿Qué es ser adolescente? de acuerdo a la percepción de cada alumno e integrarlo en una sola obra, la cual se creará con base en un tema, movimiento, estilo o técnica elegido.</p>

Estructuración	<p>En esta sub-fase hay una recopilación de lo más relevante y significativo del tema elegido.</p> <p>Los equipos deberán saber las:</p> <ul style="list-style-type: none"> - características. - personajes. - técnica. - materiales. - obras de arte y - el contexto social e histórico del tema. <p>Posteriormente, con estas herramientas los alumnos empezarán a recopilar todo lo necesario para su elaboración.</p>
Metodología	<p>Recopilados ya todos los elementos necesarios, el equipo, identificará las maneras, el proceso o los pasos a seguir que ayuden a la creación de la obra.</p>
Planificación	<p style="text-align: center;">Diseño del esquema de trabajo</p> <p>Detallar las actividades, tiempo y responsabilidades de cada uno de los integrantes para lograr culminar en tiempo y forma.</p>
Instrumentos	<p>Consideración de todos los recursos a ocupar.</p>

Creación propia. 2019.

Tercera Fase: Decidir

Los equipos ya han tomado una decisión sobre cómo, por qué y a partir de qué empezar a elaborar su obra artística.

C. Cuarta Fase: Realización

Puesta en marcha de la elaboración de la expresión artística visual.

D. Quinta Fase: Controlar

Se recomienda esta fase para hacer un paréntesis y los alumnos puedan reflexionar sobre lo realizado hasta ese momento, aclarar dudas con ayuda del maestro y poder retroalimentar su trabajo. Aunque también es una herramienta para reconocer cómo es la cultura de convivencia escolar dentro del aula, la relación alumno-alumno, alumno-docente y docente-alumno como también la puesta en práctica de los valores y el trabajo en equipo.

E. Sexta Fase: Resultado final y Evaluación

Llegamos a la parte final del proyecto que es la presentación del mismo, el resultado final de todo un trabajo metódico y en equipo, sin embargo, no basta solo con mostrarlo y explicarlo en un aula de clases. Para en verdad valorar el trabajo hecho y comprobar el aprendizaje del alumno sobre la asignatura, se abrirá una *Galería expositiva* dentro de la institución escolar, abierta para toda la comunidad y los padres de familia. La galería tiene dos objetivos, por un lado, mostrar las obras realizadas por los alumnos a más personas fuera de su salón de clases y, por otro, conocer lo que aprendieron los educandos; por medio de una exposición que diseñará cada equipo para explicar a los asistentes los fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales de la creación de su obra de arte.

Anteriormente ya se había hablado sobre las formas de evaluar, siendo esto una actividad continua por parte del maestro. En este caso se utilizarán rúbricas y un portafolio de evidencias, el primer instrumento servirá para llevar un control y monitoreo del proceso de aprendizaje del alumno y su desempeño en las diferentes actividades, además de identificar sus avances, dificultades u oportunidades para generar conocimiento; conocer y observar los avances al trabajar en equipo, la convivencia escolar y la resolución de problemas. Finalmente evaluar el diseño y el proceso llevado a cabo para la realización de la obra y su exposición en la galería.

Un ejemplo de evaluación por rúbrica que sugiere el documento “*Aprendizajes claves para la educación integral. Artes. Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación*” (2017) es el siguiente (véase tabla 11) y utilizable para esta propuesta.

Tabla 11

Rúbrica de evaluación por Criterios

Nombre del alumno:				
Criterios	Fácilmente	Con esfuerzo	Difícilmente	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> Identifica los elementos básicos de las artes visuales. 				
<ul style="list-style-type: none"> Identifica diversas técnicas de las artes visuales en piezas artísticas. 				
<ul style="list-style-type: none"> Identifica los temas centrales de las piezas artísticas. 				
<ul style="list-style-type: none"> Utiliza los elementos básicos de las artes visuales para realizar ejercicios artísticos. 				
<ul style="list-style-type: none"> Identifica propiedades de los materiales y los explora. 				
<ul style="list-style-type: none"> Pregunta por los materiales o las técnicas. 				
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce sus intereses y gustos entre los diversos temas y técnicas mostradas. 				
<ul style="list-style-type: none"> Propone temas para el trabajo artístico. 				
<ul style="list-style-type: none"> Escucha las opiniones de sus compañeros. 				

• Trabaja en equipo				
• Propone soluciones a problemas planteados en clase.				
• Investiga e indaga sobre los artistas, temas o técnicas.				
• Identifica procesos de trabajo				
• Comparte sus sentimientos y emociones.				
• Reconoce la importancia del trabajo colectivo.				

Recuperado de: "Aprendizajes claves para la educación integral. Artes. Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación", SEP, 2017, p. 195-196).

Respecto al portafolio de evidencias será un instrumento de recuperación de información para los alumnos sobre los temas tratados y para los maestros una forma de verificar su participación en las actividades áulicas y el cumplimiento de tareas.

4.3.4. Responsables

- Maestros (as) de la asignatura de artes visuales en secundaria.
- Autoridades directivas de las instituciones escolares.

4.3.5. Cronograma

- Etapa de elaboración: último trimestre del ciclo escolar de educación secundaria.
- Galería expositiva: última semana del cierre del ciclo escolar.

4.3.6. Evaluación final

Como actividad final el maestro y los alumnos realizarán una evaluación cualitativa sobre el proceso ejecutado y su relación con los objetivos de la asignatura.

4.4. Proyecto 2. “La fotografía digital como herramienta de expresión social, política y cultural”

En la actualidad existen nuevos medios tecnológicos e innovadores aceptados fácilmente por la sociedad, y aún más por la comunidad adolescente; recuperarlos para incluirlos en el sector educativo ya no es una opción sino un deber. ¿Por qué lo digo? el uso del celular, tabletas, videojuegos, las redes sociales, etc. influyen de una manera impresionante las actividades de la sociedad actual, tanto, que se han olvidado de la importancia de la interacción personal, sin olvidar que estos recursos ya son considerados como otra forma de generar aprendizajes, sin la necesidad de un intermediario o un aula de clases. Por ende, en las instituciones escolares los maestros se ven en la necesidad de cambiar constantemente de estrategias para poder interesar a los alumnos sobre los temas, teniendo mayor responsabilidad los docentes de artes visuales, pues hay un deterioro sobre la didáctica de estas desde mediados del siglo XX debido a su inestable estructuración curricular como ya se mencionó en capítulos anteriores.

Es por ello, que en esta propuesta se recuperará el uso de una herramienta digital “indispensable” hoy en día por casi toda la población mundial, el dispositivo llamado Celular móvil o *Smartphone*, específicamente el uso de su cámara fotografía.

Desde finales del siglo xx hasta la actualidad, la fotografía digital ha tomado gran protagonismo para resaltar situaciones o hechos reales, convirtiéndose poco a poco en una técnica visual, logrando ser reconocida como tal en algunos currículos de educación artística, por ejemplo, en España. El estudio de esta técnica como arte contemporáneo surge a partir de la gran existencia de demandas sociales utilizando este medio, por ende, no se puede dejar fuera del currículo, al contrario se tiene que preparar a los estudiantes para comprender y entender cada uno de los nuevos movimientos artísticos y diferenciar de los que no lo son.

El objetivo principal de la fotografía digital es captar momentos específicos de la realidad, guardarlos, admirarlos, mostrarlos y hasta modificarlos para fines distintos,

uno de esos fines es utilizarlo como medio de expresión plástica. Sin embargo, para crearla el sujeto protagonista debe tener y haber estudiado todos los conocimientos, herramientas, estrategias y técnicas permitidas para manipular, exponer o transformar una fotografía convencional en una verdadera obra de arte. Lo que se busca al recuperar este medio es "... profundizar en las posibilidades de la fotografía como [estrategia] para la experimentación y la investigación artística, dejando de ser un medio que sólo refleja la realidad para también construirla" (Caja, J. coord., 2008, p. 176). ¡Ojo! no se impartirá un curso de fotografía plástica, sino que se enseñará a los alumnos los conocimientos base del recurso digital para ser percibida como una técnica nueva de expresión artística, desarrollando por supuesto los saberes estéticos propios del arte visual, desplegando un sentido más crítico y analítico del uso de las fotografías en las sociedades actuales; varias de ellas exhiben luchas sociales, inconformidades políticas, culturas, medio ambiente, tradiciones, etc., al adquirir los alumnos, inscritos en un sistema educativo formal, dichos saberes para comprender en su totalidad la técnica, podrán experimentar y crear su propia obra artística mediante el uso de fotografías, a lo mejor no perfecta para los fotógrafos artísticos profesionales y quizá equivocada, pero, de gran avance para las instituciones escolares de educación básica y del aprendizaje de sus estudiantes.

Si bien, pedir a los alumnos el material profesional para tomar fotografías sería un abuso inaccesible, se recurrirá a una herramienta utilizada por gran parte de la población, el celular, para ser más específicos su cámara digital, como ya se mencionó anteriormente.

La propuesta, además de lograr los aprendizajes esperados de la asignatura, posibilita una percepción distinta del uso de las fotografías tomadas con el celular por los jóvenes en la actualidad.

El diseño del presente trabajo está inspirado para aplicarse en uno de los ejes y temas en los que se divide la enseñanza de la asignatura de artes visuales para educación secundaria. A continuación, se muestran.

Objetivos Generales		
Eje	Tema	Aprendizajes esperados
Apreciación estética y creatividad	Imaginación y creatividad	<ul style="list-style-type: none"> Propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.

4.4.1. *Objetivos del proyecto*

1. Uso de la fotografía digital como medio de expresión social y apreciación artística visual.

4.4.2. *Destinatarios*

A nivel escolar: alumnos de secundaria, el grado no es una condicionante pues puede adaptarse a otro nivel.

A nivel curricular: para trabajarse en el eje de Apreciación estética y creatividad, en el tema: Imaginación y creatividad de la asignatura de artes visuales.

4.4.3. *Actividades y estrategias*

El método por el cual se llevará a cabo la didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido es el Método por proyectos; por ende, las actividades y estrategias sugeridas fueron seleccionadas bajo estos fundamentos e incluidas en cada una de las fases en las que se divide el método.

A. Primera Fase: Informar

Recapitulación histórica.

Hablar del arte fotográfico digital es hablar de los movimientos vanguardistas en la producción de arte visual, por consiguiente la relación arte e historia no puede separarse. En este caso, se tratará que los alumnos identifiquen los factores que intervienen e intervinieron en la creación de las nuevas técnicas con base en sus

respectivos contextos temporales y espaciales aparte de conocer los conocimientos, habilidades, estrategias, recursos e instrumentos necesarios para su producción. En esta fase los alumnos obtendrán los conocimientos conceptuales sobre el tema, para una mayor adaptabilidad al contexto actual del alumno y que el contenido le sea significativo. A grandes rasgos el maestro debe seleccionar la o las épocas desde donde partirá, para después clasificar los hechos o movimientos artísticos ocurridos en ese tiempo en temas en los que se dividirá la unidad. Sin olvidar incluir el origen de la fotografía digital como expresión artística.

Instancia áulica.

Cada una de las sesiones se estructura de la siguiente manera:

- Estrategia de inicio: las clases comenzarán con una actividad diferente a la que pudieran estar acostumbrados los alumnos, por ejemplo, “el maestro llega, se sienta y pasa lista”.

Actividad: cambio de lugares, estiramientos o cuestionamientos convencionales, por mencionar alguno, ¿cómo les va en el día?, etc.

- Introducción al contenido: antes de abordar el tema, el maestro deberá realizar una evaluación diagnóstica para reconocer los saberes que tienen los alumnos sobre el tema.

Actividad: ronda de preguntas, debates o resolución de problemas.

- Desarrollo del contenido (primer paso): para empezar a trabajar el tema es necesario recurrir a instrumentos que posibiliten un acercamiento directo con el objeto de estudio; se puede recurrir a imágenes de libros, alguna publicación comercial, fotos representativas de la comunidad, de personajes, obras visuales, etc.

Actividad: elegir una representación visual sobre el tema para su reflexión a partir de las siguientes propuestas de preguntas: ¿La han visto en algún lugar? ¿Dónde?, ¿Qué saben sobre la imagen? (qué representa, dónde se realizó, quién es el autor,

en qué año se creó, etc.), ¿Qué les llama atención?, ¿Les transmite algo?, ¿Cuál creen que fue el motivo del autor para realizar la obra?, etc.

- Desarrollo del contenido (segundo paso): para abordar y presentar los temas el maestro debe hacer uso de los recursos digitales como estrategias de enseñanza, por ejemplo, utilizando fotografías, películas, videos, cortometrajes, presentaciones en Power Point u otras plataformas sobre diagramas que sinteticen la información. No se debe olvidar que la selección de los recursos dependerá del tema y objetivos planteados en cada sesión, su contenido comprensible y sin un alto procesamiento cognitivo para la edad de los alumnos.

Actividad: recurrir al uso de las salas audiovisuales, multimedia o el mismo salón de clases para reproducir diferentes materiales visuales. Si el maestro decide optar por presentar diagramas de síntesis de información, le sugerimos las siguientes técnicas:

- Mapa mental
- Mapa de arcoiris
- Mapa cognitivo de nubes
- Mapa cognitivo de secuencias
- Cuadro conceptual
- Mapa cognitivo de comparaciones
- Mapa cognitivo de aspectos comunes
- Cuadro sinóptico

*como nota importante cabe resaltar que el maestro puede hacer uso, en ciertos momentos, de los diagramas de manera escrita y no digital, siempre y cuando incluya imágenes en ellas. Pues recordemos que se busca un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la relación más directa posible del estudiante con el objeto de estudio.

Los alumnos.

- Sus actividades: la estrategia para la recuperación de la información enseñada en las sesiones correspondientes será por medio de escritos o técnicas para la organización de la misma, cubriendo ciertas características establecidas por el docente.

Actividad: tomar nota de lo recuperado en cada una de las clases que será presentado por el alumno al maestro, estos pueden ser a partir de informes, ensayos, mapas, diagramas, cuadros, dibujos, etc.

Tareas: las tareas están relacionadas estrechamente con la entrega de los informes antes mencionados, debido a que cada una de ellas será retroalimentada por los propios alumnos al identificar dentro de su comunidad ejemplos de lo visto en clase, encontrando similitudes e indagando sobre su creación; se puede aprovechar el uso del celular para tomar la foto de la obra, presentarla al salón y exponer los argumentos de su elección.

B. Segunda Fase: Planificación

Presentación del proyecto a llevar a cabo. Ya que la fase se divide en sub-fases en el siguiente esquema (véase tabla 12) se presentan las actividades correspondientes a realizar los maestros y los alumnos para el desarrollo del trabajo.

Tabla 12

Segunda fase. Planificación. Sub-fase. Método de proyectos

Sub-fases	Actividades
Elaboración del plan de trabajo	<p>El docente expondrá a los alumnos las características y objetivos del proyecto, el cual se titula:</p> <p style="text-align: center;">“La fotografía digital como herramienta de expresión social, política y cultural”</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear una obra artística con el uso de la fotografía digital como medio de expresión artística visual. - Utilizar la cámara fotográfica del celular para tomar las fotografías. - En la obra se debe representar o plasmar un tema

	<p>social de su interés.</p> <p>El trabajo se hará en equipos de 5 integrantes cada uno.</p>
Estructuración	<p>Recopilación de los elementos conceptuales y procedimentales para su elaboración.</p> <p>Los equipos deberán identificar los siguientes elementos sobre el tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - características. - personajes. - técnica. - materiales. - obras de arte y - el contexto social e histórico. <p>Con estas herramientas los alumnos empezarán a recopilar todo lo necesario para elaborar su obra.</p>
Metodología	<p>Recopilados ya todos los elementos necesarios, el equipo identificará las maneras, el proceso o los pasos a seguir más aptos y factibles que ayuden a la creación de la obra.</p>
Planificación	<p>Diseño del esquema de trabajo</p> <p>Detallar las actividades, tiempo y responsabilidades de cada uno de los integrantes para lograr culminar en tiempo y forma.</p>
Instrumentos	<p>Consideración de todos los recursos a ocupar.</p>

Creación propia. 2019

F. Tercera Fase: Decidir

Los equipos ya han tomado una decisión sobre cómo, por qué y a partir de qué empezar a elaborar su obra artística.

G. Cuarta Fase: Realización

Puesta en marcha de la elaboración de la expresión artística visual.

H. Quinta Fase: Controlar

Se recomienda esta fase para hacer un paréntesis y los alumnos puedan reflexionar sobre lo realizado hasta ese momento, aclarar dudas con ayuda del maestro y poder retroalimentar su trabajo. Aunque también es una herramienta para reconocer cómo es la cultura de convivencia escolar dentro del aula, la relación alumno-alumno, alumno-docente y docente-alumno como también la puesta en práctica de los valores y el trabajo en equipo.

I. Sexta Fase: Resultado final y Evaluación

Llegamos a la parte final del proyecto que es la presentación del mismo, el resultado final de todo un trabajo metódico y en equipo; sin embargo, no basta solo con mostrarlo y explicarlo en un aula de clases. Para valorar mejor el trabajo hecho y comprobar el aprendizaje del alumno sobre la asignatura, se abrirá una *Galería expositiva* dentro de la institución escolar, abierta para toda la comunidad y los padres de familia. La galería tiene dos objetivos, por un lado, mostrar las obras realizadas por los alumnos a más personas fuera de su salón de clases y, por otro, conocer lo que aprendieron los educandos; por medio de una exposición que diseñará cada equipo para explicar a los asistentes los fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales de la creación de su obra de arte.

Anteriormente ya se había hablado sobre las formas de evaluar, siendo esto una actividad continua por parte del maestro. En este caso se utilizarán rúbricas y un portafolio de evidencias, el primer instrumento servirá para llevar un control y monitoreo del proceso de aprendizaje del alumno y su desempeño en las diferentes

actividades, además de identificar sus avances, dificultades u oportunidades para generar conocimiento; conocer y observar los avances al trabajar en equipo, la convivencia escolar y la resolución de problemas. Finalmente evaluar el diseño y el proceso llevado a cabo para la realización de la obra y su exposición en la galería.

En el documento *“Aprendizajes claves para la educación integral. Artes. Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación”* (2017) se sugieren instrumentos de evaluación, uno de ellos es el siguiente y es una buena sugerencia para esta propuesta. (Véase tabla 13).

Tabla 13

Rúbrica de desempeño por Aprendizaje esperado

Aprendizaje esperado	Destacado	Satisfactorio	En proceso	Sugerencias para mejorar el desempeño
Observa y compara piezas artísticas de lugares, técnicas y épocas diversas, para proponer en colectivo el tema de la exposición artística.	Compara piezas artísticas procedentes de diversos lugares, para proponer el tema de exposición artística.	Investiga varias piezas artísticas de diversas épocas.	Identifica el autor y contexto de algunas piezas artísticas.	
Utiliza materiales no convencionales y soluciones originales en el proyecto artístico.	Propone y utiliza materiales no convencionales de manera original en la realización de piezas para el proyecto artístico.	Propone y utiliza materiales no convencionales en la realización de piezas para el proyecto artístico.	Utiliza pocos materiales no convencionales en la realización de piezas para el proyecto artístico.	
Identifica las tareas y acciones necesarias para la planeación y el montaje de una exhibición artística.	Identifica y explica las tareas y acciones necesarias para la planeación y el montaje de una exhibición artística.	Identifica las tareas y acciones necesarias para la planeación y el montaje de una exhibición artística.	Identifica con dificultad algunas de las tareas y acciones necesarias para la planeación y el	

			montaje de una exhibición artística.	
--	--	--	--------------------------------------	--

Recuperado de: (“Aprendizajes claves para la educación integral. Artes. Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación”, SEP, 2017, p. 195).

El portafolio de evidencias será un instrumento de recuperación de información para los alumnos sobre los temas tratados y para los maestros una forma de verificar su participación en las actividades áulicas y el cumplimiento de tareas.

4.4.4. Responsables

- Maestros (as) de la asignatura de artes visuales en secundaria.
- Autoridades directivas de las instituciones escolares.

4.4.5. Cronograma

- Etapa de elaboración: Se recomienda realizarlo como trabajo final en los periodos de evaluación. En este caso se realizó en el último trimestre del ciclo escolar de educación secundaria.
- Galería expositiva: a finales de los periodos de evaluación.

4.4.6. Evaluación final

Como actividad final el maestro y los alumnos realizarán una evaluación cualitativa sobre el proceso ejecutado y su relación con los objetivos de la asignatura.

4.5. Adaptación a una secuencia didáctica

Presentada la propuesta, sus bases, características y estructura ahora se exhiben la adecuación de dicho trabajo en una secuencia didáctica que posteriormente se llevó a práctica. Una de las finalidades de esta investigación era desarrollar ambos proyectos (Proyecto 1: “Identidad adolescente” y Proyecto 2: “La fotografía digital como medio de expresión artística social, política y cultural”) en dos grupos diferentes de educación secundaria para analizar más eficazmente la eficiencia de la misma y hacer de este trabajo una aportación fructífera a la educación, sin embargo,

por cuestiones ajenas a la propuesta solo se logró adaptar y desarrollar uno de los proyectos, el cual se muestra a continuación.

La planeación didáctica fue adaptada y construida en gran medida por el maestro de artes visuales Marín para el grupo de segundo grado, en el cual es el titular de la asignatura para al menos el ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020. Antes de ello, se sostuvieron al menos cinco reuniones con dicho profesor para presentarle la propuesta, explicar su finalidad, características y retroalimentaciones en la constitución de la misma, se obtuvo su aprobación y apoyo, posteriormente él mismo eligió el proyecto a trabajar y solicitó la ayuda de una servidora para elegir las actividades que la misma propuesta sugiere más convenientes para alcanzar los objetivos tanto del proyecto como de la asignatura. El resultado fue el siguiente:

Chalco, Estado de México a 7 de junio 2019

Programación didáctica

Escuela Secundaria Oficial

Asignatura: Artes visuales

1. Descripción de la programación

1.1. Aspectos generales

1.1.1. Eje: Apreciación estética y creatividad

1.1.2. Contenido a trabajar: Imaginación y creatividad

1.1.3. Grado y grupo a quien va dirigido: 2º grado, grupo “A”

1.1.4. Número de sesiones: 10 sesiones

1.1.5. Duración de la sesión: 500 minutos

2. Elementos de la programación

Eje	Tema	Aprendizaje esperado	Competencia que favorece	Nombre del proyecto
Apreciación estética y creatividad	Imaginación y creatividad	Propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.	<ol style="list-style-type: none">1. Investiguen a cerca del trabajo de algunos artistas visuales.2. Analicen las cualidades estéticas de una obra.3. Reconozcan las características particulares de algunas obras artísticas.	“La fotografía digital como medio de expresión socio-política y cultural”

3. Características del proyecto

3.1. Nombre del proyecto: “La fotografía digital como medio de expresión social, política y cultural”

3.2. Objetivo: Uso de la fotografía digital como medio de expresión social y apreciación artística visual.

3.3. Responsables: Maestro titular

3.4. Tiempo: El proyecto se empezará a desarrollar a partir de 7 de junio del presente año, concluyendo el día 2 de julio del 2019.

Observaciones: La conclusión del proyecto y del curso de arte visuales respecto al ciclo escolar 2018-2019 se realizará mediante una “Galería expositiva”, que tendrá lugar el día 5 de julio del presente año en el horario de 5:10pm a 7:00pm.

1.5.1. Planeación didáctica

4. Planeación didáctica

Sesión: 1		7- jun-19	
Tiempo: 50 minutos			
Viernes	Inicio	Desarrollo	Cierre
	Pasar lista (2 min.) Charlar con los alumnos sobre cómo les va en lo que va del día. (3min.)	Repaso del tema “paisaje rural”, mediante preguntas como: ¿en qué consiste?, ¿cuáles son sus elementos? y ¿qué representan?, resolver dudas. (10 min.).	Finalizar la elaboración de su paisaje. (20 minutos.) Tarea: los alumnos traerán imágenes sociales, políticas, culturales, etc., que les llama la atención.

		Se retomará el tema de “diagrama de colores” para que los alumnos puedan colorear su paisaje y entregarlo. (15 minutos).	
--	--	--	--

Semana del 10 al 14 de junio del 2019

<p>Sesión: 2 Tiempo: 50 minutos Material del docente: imágenes simbólicas Material del alumno: imágenes pedidas en la clase anterior</p>			
Martes (11-jun-19)	Inicio	Desarrollo	Cierre
	<p>Pasar lista. (2 min.)</p> <p>Acomodar a los alumnos a manera que se formen seis equipos (equipos de estudio), cada uno contará con un auxiliar y monitor. (5 min.)</p>	<p>Mediante las siguientes preguntas se dialogará, reflexionará y debatirán las imágenes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Le han visto en algún lugar?, ¿dónde? - ¿Qué les representa? 	<p>De dicha imagen escogida por los equipos, estos la analizarán y entregaran sus resultados en una hoja con las siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nombre de los integrantes.

	<p>Presentar el tema “El mensaje de las imágenes, estudio y composición”, pegando las ilustraciones que lleva el docente en el pizarrón. (5 min.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Qué les llama la atención? - ¿Les transmite algo? - ¿Cuál creen que es el objetivo de la obra? <p>La actividad se hará de forma grupal con la participación de todos los alumnos. Aleatoriamente se construirá un diagrama (cuadro sinóptico) sobre los elementos y características de las imágenes. (20 min.)</p> <p>Cada equipo compartirá las imágenes que trajeron, escogerán una que más les llame la atención y lo harán saber al profesor. (3 min.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nombre de la imagen. - ¿qué elementos puedes identificar? <p>¿Cuál es el mensaje que les transmite? (15 min.)</p>
--	---	---	--

Sesión: 3

Tiempo: 50 minutos

Miércoles (12-jun-19)	Inicio	Desarrollo	Cierre
	Pasar lista. (2 min.)	Continuación del tema	Cada uno de los equipos

	<p>Actividad de motivación: charlar con los alumnos sobre el fin de cursos. (5 min.)</p>	<p>“El mensaje de las imágenes, estudio y composición”</p> <p>Aprendizaje esperado: los alumnos aprendan a describir imágenes culturales, humanísticas y simbólicas.</p> <p>Integrarse en equipos.</p> <p>Actividad diagnóstica: Exponer el análisis que realizaron los equipos de la ilustración ante todos sus compañeros. (10 min.)</p> <p>Presentación a los alumnos de otros componentes esenciales para describir imágenes: personajes, técnica, colores, tiempo histórico, símbolos, códigos, formas y el contexto social, mediante la utilización del mapa conceptual. (20 min.)</p>	<p>completará el análisis de su imagen recuperando los elementos vistos en clase y si da tiempo exponerlos ante el grupo. (13 min.)</p>
--	--	--	---

Sesión: 4			
Tiempo: 50 minutos			
Material del maestro: imágenes de obras fotográficas (ver anexo 4)			
Viernes (14-jun-19)	Inicio	Desarrollo	Cierre
	Formar	Actividad 1.	Conclusión de la sesión:

	<p>nuevamente los equipos. (2 min.)</p> <p>Presentar el tema: “El contexto histórico, social y político de las obras de arte”</p> <p>Introducción al tema: Se repartirá a cada equipo una obra de arte fotográfica con la cual realizarán las actividades. (2 min.)</p>	<p>Los alumnos tendrán que observar, reflexionar y analizar la imagen de la fotografía y contestar las siguientes preguntas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué es lo primero que les llama la atención de la fotografía? 2. al observarla, ¿qué les transmite? 3. ¿Cuál creen que fue el motivo del autor para tomar la fotografía artística? (15 min.) <p>Actividad 2. Al reverso de la imagen de la obra fotográfica, se expone la información del autor, el significado de la obra como su contexto social, político e histórico, los alumnos compararán sus respuestas de las preguntas con la información de la imagen y la comentarán ante el grupo.</p> <p>El maestro retroalimentará la respuestas de los alumnos en el momento que se requiera. (20 minutos).</p>	<p>Con base en lo comentado en clase, los equipos contestarán y expondrán la resolución de la siguiente pregunta ¿Qué elementos consideró el autor al momento de tomar la fotografía? (10 min.)</p>
--	---	--	---

Semana del 17 al 21 de junio del 2019

Sesión: 5 Tiempo: 50 minutos Material del maestro: imágenes de obras artísticas. (ver anexo 5)			
Martes (18-jun-19)	Inicio	Desarrollo	Cierre
	Actividad de relajación: se tomará un momento para hacer ejercicios de estiramiento corporal. (5 min.) Actividad diagnóstica: Trabajo en equipo. De todas las imágenes revisadas, los equipos clasificarán cada una de acuerdo a la técnica con la que fueron creadas, identificando las diferencias y características propias de cada obra. (15 min.)	Se le otorgará nuevamente ilustraciones de pinturas históricas a los equipos y contestarán la siguientes preguntas: 1. ¿qué observas en las imágenes y qué sensación te producen? 2. ¿qué elementos simbólicos identificas en la obra? 3. ¿Qué expresión produce en tu persona? (15 min.)	Conclusión de la sesión: retroalimentación de las diferentes técnicas para crear arte visual con la intervención del profesor. Presentar de manera general el proyecto final del ciclo escolar “La fotografía digital como medio de expresión socio-política”, que se requiere, cuáles son las características del proyecto, temporalidad, etc. (15 min.)

Sesión: 6

Tiempo: 50 minutos

Material del maestro: Video "Papel de la fotografía como elemento artístico de expresión libertaria" (duración 10:07min). (ver anexo 6)

Miércoles (19-jun-19)	Inicio	Desarrollo	Cierre
	<p>Dar indicaciones a los alumnos sobre las actividades de la sesión, se establecerán reglas de convivencia y trabajo en clase.</p> <p>Trasladarse a la sala audiovisual. (10 min.)</p>	<p>Reunirse en equipos.</p> <p>Actividad de desarrollo del tema: A cada equipo se le dará una hoja donde se exponen 3 interrogantes que tienen que contestar aleatoriamente con la reproducción del video (ver anexos). (5 min.)</p> <p>Reproducir el video.</p> <p>Durante este se harán tres pausas correspondientes a los siguientes tiempos: - 02:57 min.</p> <p>Se harán preguntas a los alumnos correspondientes a lo que hasta en ese momento logran identificar en el video. - 06:07 min.</p> <p>Los alumnos analizarán la fotografía presentada y expondrán su punto de vista de su interpretación a diferencia de la interpretación que narra la autora.</p>	<p>El maestro hará la conclusión de la clase y recogerá la hoja de actividades. (5min.)</p>

		<p>- 07:55 min.</p> <p>Los alumnos observarán la foto, dialogarán con sus compañeros y expondrán su interpretación a partir de considerar si hay alguna similitud con su contexto social.</p> <p>(30 min.)</p>	
--	--	--	--

Sesión: 7

Tiempo: 50 minutos

Material del maestro: formato del proyecto final (ver anexo 7)

Viernes (21-jun-19)	Inicio	Desarrollo	Cierre
	<p>Pasar lista. (2min)</p> <p>Dar 10 minutos de la clase a los alumnos para completar la actividad de la clase anterior.</p>	<p>Comentar por equipos cada una de las preguntas de la actividad, junto con la intervención del maestro.</p> <p>Anotar en el pizarrón los elementos que los alumnos identificaron en el video indispensables para crear una fotografía artística. (20 minutos)</p>	<p>Presentar a los alumnos el formato del proyecto final, en donde se especifica: el objetivo, características del proyecto, instrucciones, temporalidad y las fases del proyecto que tienen que llenar y entregar al profesor junto a su obra artística.</p> <p>Informar sobre la "galería expositiva", fecha y en qué consiste. (18 min.)</p>

Semana del 24 al 28 de junio del 2019

Sesión: 8
 Tiempo: 50 minutos
 Material del maestro: video "7 cosas detrás de una gran fotografía" (duración 23:10 min.). (ver anexo 8)

Martes (25-jun-19)	Inicio	Desarrollo	Cierre
	<p>Dar indicaciones a los alumnos sobre las actividades de la sesión, se establecerán reglas de convivencia y trabajo en clase.</p> <p>Trasladarse a la sala audiovisual. (10 min.)</p>	<p>Los alumnos se reunirán con sus respectivos equipos, mientras el maestro reparte la hoja de la actividad que consiste en responder a tres preguntas con base al video (ver anexos). (2 min.)</p> <p>Reproducir video. Se harán 7 pausas en los siguientes tiempos para resolver dudas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03:54 min. - 05:44 min. - 07:55 min. - 11:12 min. - 14:00 min. - 17:55 min. - 21:16 min. - 23:04 min. <p>(35 min.)</p>	<p>El maestro aclarará dudas sobre el tema o en su caso la conclusión de la misma.</p> <p>Recoger las hojas de la actividad. (5 min.)</p>

Sesión: 9			
Tiempo: 50 minutos			
Miércoles (26-jun-19)	Inicio	Desarrollo	Cierre
	<p>Pasar lista. (2min.)</p>	<p>A partir de una lluvia de ideas se comentará lo más importante de la clase anterior,</p>	<p>El maestro resuelve dudas que posiblemente los alumnos tengan.</p>

	<p>Actividad de relajación: "La papa caliente" El alumno que pierda tendrá que expresar a sus compañeros que fue lo más difícil para él en el ciclo escolar. (10 min.)</p>	<p>el maestro resolverá dudas para finalizar de esta manera el tema. (15 min.)</p> <p>En el tiempo que resta de la clase los alumnos tendrán que avanzar en el llenado del formato de su proyecto. (20 min.)</p>	
--	--	--	--

Semana del 1 al 5 de julio del 2019

<p>Sesión: 10 Tiempo: 50 minutos</p>			
<p>Martes (2-jul-19)</p>	<p>inicio</p> <p>Pasar lista. (2 min.)</p> <p>Preguntar a los alumnos cómo les fue en el fin de semana. (10 min.)</p>	<p>Desarrollo</p> <p>Preguntar si hay dudas sobre el tema, proyecto, etc.</p> <p>Concluir el llenado del formato del proyecto. (30in.)</p> <p>*En caso de haya alumnos que ya concluyeron con su trabajo, se les dará volantes de la invitación a la galería de arte para repartirlos a la comunidad escolar.</p>	<p>Cierre</p> <p>Recordar a los alumnos el día y hora que deben de presentarse en la sala donde se preparará la galería expositiva de arte.</p>

Miércoles (3-jul-19)	Entrega del obra de arte y proyecto en escrito.
Viernes (5-jul-19)	Presentación de la “Galería expositiva” Horario: 5:10pm a 7:00pm

Evaluación

El proceso del alumno se evaluará de dos formas, en primera a partir del registro de trabajos y/o actividades realizadas durante el periodo del contenido a trabajar y por último la utilización de la rúbrica como instrumento de evaluación. Respecto a la segunda esta se divide en dos tiempos, una para evaluar al alumno de formar aleatoria sesión tras sesión, recuperando situaciones cualitativas del mismo ante el contenido a aprender, la realización de actividades, su involucramiento y actitud ante el trabajo en equipo, para finalizar la segunda rúbrica se enfoca cuantitativamente a obtener una calificación final que acredite los objetivos logrados por el educando.

Instrumentos de evaluación. Rúbricas

Evaluación por criterios

Nombre del alumno:				
Criterios	Fácilmente	Con esfuerzo	Difícilmente	Observaciones
• Identifica los elementos básicos de las artes visuales.				
• Identifica diversas técnicas de				

las artes visuales en piezas artísticas.				
<ul style="list-style-type: none"> Identificó los temas centrales de las piezas artísticas. 				
<ul style="list-style-type: none"> Utiliza los elementos básicos de las artes visuales para realizar ejercicios artísticos. 				
<ul style="list-style-type: none"> Identifica propiedades de los materiales y los explora. 				
<ul style="list-style-type: none"> Pregunta por los materiales o las técnicas. 				
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce sus intereses y gustos entre los diversos temas y técnicas mostradas. 				
<ul style="list-style-type: none"> Propone temas para el trabajo artístico. 				
<ul style="list-style-type: none"> Escucha las opiniones de sus compañeros. 				
<ul style="list-style-type: none"> Trabaja en equipo 				
<ul style="list-style-type: none"> Propone soluciones a problemas planteados en clase. 				
<ul style="list-style-type: none"> Investiga e indaga sobre los artistas, temas o técnicas. 				
<ul style="list-style-type: none"> Comparten sus sentimientos y emociones. 				
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce la importancia del trabajo colectivo. 				

Rúbrica por criterios. ("Aprendizajes claves para la educación integral. Artes. Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación", SEP, 2017, p. 195-196).

Rúbrica de desempeño por Aprendizaje esperado

Aprendizaje esperado	Destacado (10)	Satisfactorio (8-9)	En proceso (7-6)	Sugerencias para mejorar el desempeño
Propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.	Propone originalmente el uso de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales para resolver retos de una manera poco convencional.	Usa los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales para resolver retos de manera novedosa.	Reconoce y utiliza con dificultad el uso de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales como una forma de resolver retos de una manera diferente.	
Identifica las tareas y acciones necesarias para la planeación y el montaje de una exhibición artística.	Identifica y explica las tareas y acciones necesarias para la planeación y el montaje de una exhibición artística.	Identifica las tareas y acciones necesarias para la planeación y el montaje de una exhibición artística.	Identifica con dificultad algunas de las tareas y acciones necesarias para la planeación y el montaje de una exhibición artística.	

Capítulo 5. Metodología

Los diferentes procesos, herramientas e instrumentos utilizados para el diseño, construcción y análisis de resultados de la propuesta se presentan a continuación.

5.1. Enfoque cualitativo

Conocer la realidad educativa de los maestros de artes visuales, desde su concepción social, política y educativa, hasta su formación profesional, en su labor docente, en la institución escolar y en el aula de clases, además en una disciplina de disfrute, expresión, creatividad, etc., con sus singulares y originales procesos de enseñanza demandaba elegir un enfoque metodológico abierto a indagar desde lo imprescindible, es decir, con un objetivo específico e hipotéticamente algo preestablecido pero con la incertidumbre de descubrir cualquier resultado, siendo este no siempre positivo o lo esperado por el indagador. En esta investigación la recolección de datos para fundamentar las posturas teóricas que da más efectividad y credibilidad al trabajo y a posteriores propuestas, proyectos o teorías a partir de los resultados de esta, se hizo a través de un contacto directo con el objeto de estudio, el objetivo era entenderlo desde todas sus partes, considerando los factores que influyen en él; a este tipo de enfoque metodológico se le denomina “*Enfoque cualitativo*”. El enfoque se caracteriza por brindar al indagador caminos, herramientas, técnicas y estrategias de investigación más moldeables y enfocadas a obtener resultados a partir de la recuperación de experiencias, situaciones, posturas, por mencionar algunas, de los objetos de estudio, estos a diferencia del enfoque cuantitativo, se exponen mediante conclusiones u oraciones generales a las que se llegó, más no a partir de números, porcentajes, etc., la delimitación es más precisa y limitada referente a los participantes, pero más tediosa en cuanto a los análisis de resultados, pues no se trata de estandarizarlos matemáticamente, sino de entender, y comprender la situación problema desde todos sus elementos que infieren en él o recuperar la mayor parte posible.

El enfoque cualitativo se diferencia de los demás por su proceso metodológico no estático y estructurado con rigor, dicho de otra manera, lo primero es comprender el

problema y después determinar las teorías, referencias, instrumentos de recolección de datos, etc. para llegar al resultado final.

...las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. P., 1991, p. 8)

La finalidad del investigador cualitativo es recuperar las experiencias, vivencias y el sentir de los involucrados con el enigma a resolver. Por ello, para la realización de la propuesta se indagó primeramente las bases educativas de la asignatura de artes visuales para la educación básica, específicamente en secundaria, su finalidad, bases pedagógicas y el programa de estudio, después, se buscaron investigaciones ya realizadas sobre el tema y especialmente sobre las artes visuales; se analizó la función del profesor de artes visuales, posteriormente se indagaron investigaciones realizadas sobre el tema; se concluyó en realizar entrevista con profesores de artes, para terminar con el diseño de la propuesta y la puesta en práctica parcialmente de la misma. Lo más importante en este caso era saber la realidad educativa de los docentes de artes en secundaria, saberlo en su capacidad máxima (tomando en cuenta todos los maestros de artes en secundaria) no era posible ni viable, por consecuencia el número de los participantes fue mínima pero enriquecedora; ya teniendo conocimiento de la importancia de las artes y sus procesos de enseñanza-aprendizaje se diseñó la propuesta pedagógica.

En conclusión, la metodología de la investigación cualitativa se centra en:

...un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es *naturalista* (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e *interpretativo* (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen). (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. P., 1991, p. 9)

Los instrumentos más conocidos para la recolección de datos son las entrevistas no estructuradas y abiertas, la observación, guiones de observación, anotaciones, diario de campo, bitácoras, revisión documental, grabaciones, videograbaciones e historias de vida.

Para el diseño y creación de la propuesta se establecieron cuatro procesos: realidad educativa, creación y diseño, puesta en práctica y retroalimentación.

1. Realidad educativa

Este primer proceso se refiere al trabajo de investigación documental que se realizó sobre el tema en cuestión. Las argumentaciones por las que se decidió realizar una propuesta pedagógica sobre la enseñanza de las artes visuales, se originó, en un primer momento por las observaciones que realicé en una práctica escolar en secundaria durante mi formación profesional; los resultados fueron alarmantes (desde una perspectiva personal) existía una deficiencia de conceptualización, importancia, motivación y enseñanza de la asignatura de artes visuales a nivel institucional, con base en ello, se empezó a recuperar investigaciones que hablaran sobre el tema, exponiendo una problemática aún mayor: el dilema no reside tanto en la disciplina artística como parte del currículo escolar y los deficientes y limitantes recursos materiales que existen en las instituciones escolares para impartir la asignatura, sino en la formación del maestro que imparte la asignatura de artes visuales y sus necesidades. Sumando lo establecido con el Modelo educativo 2017, y las entrevistas realizadas a maestros de artes visuales en secundaria, es como surgen las bases de la propuesta pedagógica. Por último, se revisaron varios libros de autores que aportan su visión al proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes visuales en la educación y algunas actividades puestas en práctica en otros países para la enseñanza de las artes visuales que resultaron efectivas.

2. Creación y diseño

Con la finalidad de aportar una propuesta funcional y lo más cercana posible a la práctica docente, la propuesta es una fusión de lo establecido en el plan y programa de estudios de artes visuales 2017, vigente en la actualidad y de las aportaciones de documentos revisados durante la investigación.

3. Puesta en práctica

La propuesta se llevó a la práctica en un contexto específico, se utilizó, el guion de observación, cuaderno de notas, y análisis de actividades.

4. Retroalimentación

Se refiere al resultado de los análisis de recolección de datos en comparación a su adaptabilidad y eficiencia según lo establecido en el capítulo 3 y los objetivos de la misma propuesta.

5.2. Sujetos y el escenario

En el primer proceso de la investigación (realidad educativa) se realizaron entrevistas a once maestros que imparten la asignatura de artes visuales en secundaria, la finalidad fue saber su realidad educativa en comparación a lo establecido en los documentos oficiales emitidos por la SEP.

Escenario

Los maestros entrevistados laboran en Chalco, municipio perteneciente a la zona oriente del Estado de México. Es uno de los municipios con mayor porcentaje de población, originalmente se compone de 11 pueblos, además de los barrios pertenecientes al centro de Chalco y de sus alrededores más cercanos al centro municipal. Social y económicamente es desigual, pues la mayoría de su territorio sufre de pobreza, marginación, y un alto índice delictivo, por ende, la educación en este contexto es para muchas personas la única esperanza de mejora social.

Paradójicamente, Chalco es un lugar con una herencia cultural e histórica interesante, cuenta con un museo principal, llamado “Chimalpahin”, su gran evolución de pasar de un lago a una ciudad lo hace atractivo, sin olvidar el asentamiento de los “*chalcas*” a este territorio y la lengua materna *náhuatl* de los antiguos pobladores. En la actualidad se conservan varias de las haciendas utilizadas y creadas por generales de la época revolucionaria, su cercanía a la Ciudad de México y recintos naturales y emblemáticos como los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl, lo hacen un centro turístico. En materia educativa, hay instituciones escolares suficientes para la gran demanda social en educación básica,

en media superior limitada y en estudios superiores más limitada aún, por esa cuestión los jóvenes, con posibilidades económicas, pueden emigrar a la Ciudad de México y ahí concluir su formación profesional.

La secundaria donde se llevó a cabo la propuesta se encuentra muy cerca del centro de Chalco, estado de México, por ende su ubicación permite tener varios medios accesibles para trasladarse a ella.

Sujetos

Contexto general de los alumnos que participaron en la práctica de la propuesta

La propuesta se pensó llevarla a cabo con los dos grupos de segundo año de secundaria que tienen en su horario de clases la asignatura de Artes. La institución ofrece cuatro grupos en los diferentes grados, en los cuales dos de los grupos de 1º, 2º y 3ro llevan la asignatura de tecnología y los demás de Artes visuales; pero por circunstancias ajenas a mí solo se pudo desarrollar la propuesta con un grupo de segundo grado.

El grupo se conforma por 45 alumnos, en su mayoría son mujeres. El rango de edad de los jóvenes es de entre 13 y 14 años, están en pleno desarrollo de los cambios físicos y psicológicos de la adolescencia. Su contexto familiar y económico es diverso aunque abundan más aquellos con posibilidades económicas suficientes, es decir, la nombrada clase media, la minoría trabaja para ayudar a sustentar los gastos de su familia. La mayoría de los padres de familia trabajan tanto mamá como papá, unos cuantos son profesionales, otros ejercen algún oficio y el resto son obreros; no todos tiene la oportunidad de trabajar cerca de su casa, varios laboran en la ciudad de México, por ello la asistencia regular o constante a la institución para tratar asuntos de sus hijos no es la esperada por la escuela. Todos los estudiantes residen en el municipio de Chalco aunque en diferentes pueblos o barrios, esto genera que su contexto social también sea distinto, aquellos que viven en alguno de los barrios son más susceptibles a caer en adicciones o no concluir sus estudios a diferencia de los que vienen de pueblos la mayoría de los que ingresan si terminan su educación

secundaria. Sin olvidar que sí existen casos de abandono escolar por embarazos no deseados.

A pesar de ser una de las escuelas más sólidas en cuanto a su matrícula, gestión y organización escolar y docentes comprometidos con la formación del educando, la creciente susceptibilidad de violencia y venta de sustancias tóxicas a los alumnos hace que el reto de las instituciones escolares sea mayor y se busquen los mejores medios, por medio de la educación, para alejar a la jóvenes de las situaciones tan lamentables que actualmente abunda en nuestro país.

Los maestros

Con el fin de dar mayor sustento a la investigación, se entrevistó a docentes en servicio en la asignatura de artes visuales de cuatro secundarias diferentes.

Los maestros participantes fueron 11, se entrevistaron durante el ciclo escolar 2018-2019, por ende, su responsiva como maestros de artes visuales puede haber sido cambiada en la actualidad.

Cabe mencionar que por motivos de ética profesional se cambiaron los nombres de los maestros por unos ficticios, respetando de esta manera su identidad y la buena disposición que presentaron para la realización de esta indagación.

Instituciones escolares	Maestros de artes visuales entrevistados
Secundaria Ofic. No. 1003 “ Francisco Zarco”	6
Escuela Secundaria Técnica Núm. 133 “Miguel Alemán”	1
Secundaria Ofic. No. 0110 “Luis G. Urbina”	3
Secundaria Ofic. No. 0476 “Prof. Manuel Hinojosa Giles”	1

Gracias al apoyo de uno de los maestros se llevó a cabo la puesta en práctica de la propuesta con el grupo de segundo grado, en el turno vespertino de una de las secundarias antes mencionadas. El grupo se compone de 45 alumnos. Es importante mencionar que dicho maestro es conocido en el municipio de Chalco por sus pinturas hechas en instituciones escolares y participar en eventos culturales, además de ser uno de los pocos maestros formados profesionalmente como artista, pues es egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), especialista en dibujo y pintura, aunado su gran experiencia como maestro de artes visuales, ha sido parte de la formación educativa de varias generaciones, incluyendo la de una servidora.

5.3. Técnicas e instrumentos utilizados

Las técnicas cualitativas para la recolección de datos en esta investigación, son las siguientes:

La observación:

El objetivo de esta técnica cualitativa es “Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias; los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas.” (Jorgensen, 1989, citado por Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. P., 1991, p. 412)

Para saber si la propuesta es apta necesitaba observar cómo el profesor y los alumnos reaccionaban ante las actividades; generalmente, qué pasaba con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases. El tipo de observación fue participante ya que el maestro me pidió intervenir y participar en algunas actividades. Aunado a las observaciones se recurrió a una videogradora, con el objetivo de grabar las sesiones y precisar lo observado o en su defecto obtener más información.

Notas de campo

Las notas de campo son notas redactadas en el mismo momento de la acción que se toman mientras se permanece en el entorno de investigación. Son en parte notas mentales (para ayudarle a recordar quién, qué, por qué, cuándo, dónde, etc.) y se pueden tomar mientras uno está todavía en el campo o nada más salir de él para registrar palabras, frases y acciones

clave emitidas y emprendidas por las personas a las que está investigando. (Gibbs, 2007, p. 61)

Las notas de campo sirvieron para rescatar aquello que fue inesperado y no considerado en la investigación, pero se presentó durante el trabajo de campo.

Con lo anterior se buscaba cumplir con uno de los objetivos particulares de esta investigación:

- Diseño y monitoreo de las propuestas, que propicien el interés e involucramiento activo de los alumnos respecto a los contenidos de la asignatura.

Cumplir con uno de los objetivos específicos de la investigación. Las dos técnicas de recopilación de información nos darían elementos indispensables para analizar y comprobar la efectividad de la propuesta.

Entrevistas

Se refieren a la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, con el fin de obtener información verbal acerca de interrogantes planteadas sobre el problema a investigar. Por ello, las entrevistas se enfocaron en la práctica docente y la práctica educativa de los maestros de artes visuales; siendo la diferencia de ambas prácticas lo siguiente: la primera se refiere a lo que el maestro hace dentro del aula escolar, o en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la segunda, hace hincapié a lo externo o fuera del aula de clases y tiene que ver con el involucramiento del maestro en la institución escolar o su formación profesional. La finalidad del uso de esta técnica fue:

- Indagar sobre la situación actual de los docentes de artes en servicio. Y comparar los resultados con lo establecido y concluido por algunos autores que han estudiado esta misma cuestión.
- Establecer relaciones entre la práctica del docente y lo establecido en el programa de artes de secundaria.

Se grabaron las entrevistas en audio, por dos razones: la primera porque era necesario crear un ambiente de diálogo y respeto del entrevistador con el entrevistado, al ser preguntas propias del trabajo del maestro la información fue delicada, por consecuencia la ética y profesionalismo mostrado por el entrevistador es indispensable; la otra razón tiene que ver con la retención de información, las entrevistas duraron de un rango de 8 a 40 minutos.

Por consiguiente, los instrumentos utilizados fueron los siguientes:

Para el primer proceso de investigación (realidad educativa), se construyó un *guion de entrevista estructurada*. Estructurada debido a que el diseño de la misma se caracteriza por ya estar claramente las preguntas definidas y con un orden cronológico. La entrevista se divide en cinco partes:

- Primera parte. Formación profesional
- Segunda parte. Experiencia laboral
- Tercera parte. Formación continua
- Cuarta parte. Práctica docente
- Quinta parte. Las artes

La primera parte se enfoca en saber la formación profesional del maestro y sus primeras experiencias laborales, la segunda parte se refiere a saber su experiencia laboral como maestro de artes visuales; en la tercera parte de la entrevista los maestros nos comentaron las complicaciones que han tenido para impartir los contenidos artísticos y qué pasa con su formación continua específicamente en la asignatura visual. La cuarta parte se centra más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estrategias didácticas, cómo organiza los contenidos, qué materiales ocupa, etc., por último, se preguntó a los maestros su visión y opinión de las artes visuales como parte del currículo escolar.

En total, la entrevista se compone de 24 preguntas (ver anexo 1), la duración de la misma se estableció de 50 a 60 minutos; se incluyó al principio del formato una nota

que mencionaba la libre elección de anonimato por parte del entrevistado, se le leyó el objetivo de la entrevista y la presentación del entrevistador.

Para el proceso del trabajo de campo o puesta en práctica de la propuesta, los instrumentos de recolección de datos fueron dos, el primero un *guion de observación* (véase anexo 2), el cual se dividió en dos partes, la primera para ser llenada por el observador de manera presencial y se enfoca en el desarrollo de la clase, enfatizando en el maestro e involucramiento de los alumnos y la otra (véase anexo 3), se diseñó para ser llenado a partir de la revisión de las grabaciones de cada sesión, de esta forma los datos fueron más precisos para su posterior análisis. Los criterios de observación fueron tres: *sí*, *no* y *parcialmente*, el motivo fue solo identificar que tanto el maestro se familiarizó con la propuesta pedagógica y cómo la llevó a cabo, pues la efectividad o eficiencia de la propuesta se vio reflejado en el involucramiento de los alumnos respecto a los contenidos artísticos, el desarrollo de las actividades, su actitud durante la sesión y el producto final del proyecto. Se anexó un espacio de *observaciones*, en este se pudo aclarar algún factor o situación que influyó para la buena o mala ejecución de los aspectos a evaluar.

Por último, se utilizó un cuaderno de notas, en el cual se registraba de cada sesión, alguna situación o hecho relevante en el desarrollo de la propuesta, incluso lo no considerado pero que intervino en el trabajo de campo; cada nota contiene la fecha, número de sesión y el número de alumnos que asistieron a la clase.

5.4. Procedimientos

Entrevistas a profesores de artes visuales

Se acudió a las instituciones escolares y se presentó de manera general a cada uno de los directivos el trabajo que se estaba realizando, especificando qué parte de la indagación requería el involucramiento de los maestros de artes visuales mediante la realización de una entrevista a los mismos. La autorización directiva para ingresar a la institución escolar fue positiva, pues en la actualidad o al menos en el Estado de México las restricciones para ingresar personal ajeno a la institución escolar es una

de las medidas preventivas más importantes para evitar situaciones que pongan en peligro la integridad de los alumnos. El siguiente paso fue acudir con cada uno de los maestros, explicarles la investigación y en qué consistía su participación, teniendo su consentimiento se estableció el día y la hora de las entrevistas. Como resultado se obtuvo un cronograma de entrevistas las cuales se llevaron a cabo del día 4 de marzo hasta el día 19 del mismo mes del año 2019.

Investigaciones educativas sobre formación docente no es común en la comunidad lo que ocasionó en un principio incomodidad, desconfianza y hasta temor por parte de los maestros antes de realizarles la entrevista. Me comentaban cosas como ¿esto irá a la SEP?, ¿me vas a evaluar?, ¿quién lo va a leer?, pensaban que los iba evaluar y esto tendría consecuencias sí e identificaba deficiencias o algo mal en su práctica docente. Por ello, previamente expliqué el objetivo de la entrevista y el de la investigación, aclarando que mi función era simplemente recuperar información que enriquezca mi trabajo y poder brindar un nuevo panorama del trabajo de los maestros de artes visuales, de lo contrario y al no haberlo aclarado, las aportaciones de los maestros hubieran sido manipuladas por la confusión y la incertidumbre de alguna consecuencia inexistente.

Al concluir este primer trabajo de campo, y debido a que fueron grabadas las entrevistas por audio, se transcribieron cada una de ellas de principio a fin para su posterior análisis. Con base en Gibbs (2012) y Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. P. (1991), el cuadro comparativo es una herramienta factible a utilizar en este primer proceso de análisis de información, las categorías a evaluar se establecieron desde un principio siendo estas las bases para la construcción de los instrumentos de recolección de datos. Dichas categorías son resultado de lo establecido en el Perfil, Parámetros e Indicadores (PPI) para los docentes de artes visuales en secundaria, expuesto en el capítulo 2, que si bien ya no son vigentes hoy en día, si está vigente implícitamente en los planes y programas de arte 2017 y hasta el del 2011, sólo basta con comparar el rol del docente y las orientaciones didácticas para la asignatura con los PPI para determinar que lo explícito en el

segundo documento es lo mismo que se les exige en cuanto profesionalismo, conocimiento, estrategias y didáctica a los docentes en los programas de estudio. Véase en la siguiente tabla algunos ejemplos de ello (véase tabla 14) y reflexione la comparación.

Tabla 14

Cuadro comparativo de las funciones del maestro de artes visuales en secundaria

<i>PPI docentes de artes visuales en secundaria</i>	<i>Plan y programa de artes visuales 2011. Secundaria (Rol del docente)</i>	<i>Plan y programa de artes visuales 2017. Secundaria (Rol del docente)</i>	<i>Categorías de análisis</i>
<p>Dimensión 1:</p> <p>Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender.</p>	<p>Uno de los propósitos de las artes visuales son: Conozcan los procesos de creación artística de diseñadores, artesanos y en general de los miembros creativos de la comunidad.</p>	<p>Los docentes habrán de diseñar situaciones educativas para que los estudiantes experimenten con sus sentidos, exploren su sensibilidad estética y reflexionen sobre las características de las artes.</p>	Práctica docente
<p>Dimensión 2:</p> <p>Un docente que organiza y evalúa el</p>	<p>Experimentación con las posibilidades de</p>	<p>En el contexto escolar se espera que los docentes</p>	

trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica pertinente.	representación del cuerpo humano en trabajos individuales o colectivos.	diseñen experiencias de aprendizaje que involucren activamente al educando.	Práctica docente
Dimensión 3: Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje.	El docente está comprometido a prepararse constantemente para mejorar su práctica con ayuda de capacitaciones otorgadas por la Secretaría de Educación Pública.	Labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y trasciendan.	Práctica educativa Y Formación continua
Dimensión 4: Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos.	Valoren la importancia de la diversidad y la riqueza del patrimonio artístico y cultural.	El propósito es crear ambientes más sanos, donde los niños y las niñas puedan crecer de manera integral, en eso consiste la ética del cuidado que promueve el presente plan de	Formación profesional

		estudios.	
Dimensión 5: Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad.	Involucramiento de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos.	La colaboración de las familias es fundamental y es nuestra labor invitarlas a conocer y a reflexionar acerca de lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela.	Práctica educativa

Adaptación propia. 2019.

Si observamos, la dimensión uno se refiere a los conocimientos psicológicos y didácticos que debe tener el maestro para identificar qué método según la edad de los niños y el contenido a aprender es el más idóneo o factible a elegir para lograr dichos objetivos, por ejemplo, que conozcan los procesos de creación artística o diseñar situaciones educativas en donde los niños puedan experimentar; estas situaciones son propias de su práctica docente, de lo que hace dentro del aula de clases para lograr una buena formación del educando. La dimensión dos se refiere específicamente a la didáctica, en gran medida la forma en cómo el maestro enseña es proporcional al aprendizaje del alumno; por ello, tanto en los planes y programas de artes visuales 2011 y 2017 hacen hincapié en elegir métodos didácticos que propicien la participación activa del alumno y su involucramiento en colectivos. Estos saberes son propios de la formación normalista o pedagógica de los maestros en servicio. La dimensión tres, recuerda al magisterio su responsabilidad por seguir aprendiendo a lo largo de su vida, con un solo objetivo, mejorar su práctica y formar cada día mejores maestros, en este sentido la SEP otorga formación continua, que si

bien no es el único medio por el cual el maestro se puede seguir preparando, sí es el que por derecho tiene que recibir, por ende, esta situación pertenece a su práctica educativa. La ética profesional del maestro también influye en la formación de los educandos y al logro de los objetivos de la disciplina, por consecuencia saber su formación profesional es necesaria para comprender, en este caso la problemática en cuestión. Para finalizar, una de las prácticas educativas de los docentes es su involucramiento con los padres de familia y en la institución escolar a favor del aprendizaje de sus alumnos y su conclusión de la educación obligatoria.

Por consecuencia, de esta comparación se establecieron cuatro categorías para el análisis de los resultados de las entrevistas, por tanto, las categorías de análisis son las siguientes:

1. Práctica docente
2. Práctica educativa
3. Formación continua
4. Formación profesional

Esto permitió comprender el panorama general de la realidad educativa de los maestros de artes en secundaria y analizarla con base en los objetivos educativos de la asignatura, las investigaciones realizadas con anterioridad y la devaluación de la disciplina por parte de los alumnos.

El instrumento de análisis de las transcripciones fue un cuadro de doble entrada, en la primera columna están las preguntas de la entrevista por partes y en la segunda columna las respuestas de los maestros entrevistados, estos resultados se presentaron en el capítulo 2.

Para el resultado del análisis final se utilizó un cuadro comparativo entre las categorías de análisis y la realidad educativa de los maestros de artes visuales en secundaria.

Proyecto 1. “La fotografía digital como medio de expresión artística social, política y cultural”.

Teniendo las bases pedagógicas de la enseñanza de las artes y la concepción de cómo el alumno aprende artes, se construye la propuesta pedagógica teóricamente y aunado a esta se diseñaron dos proyectos educativos para llevarse a la práctica en contextos reales. Posteriormente, se presentó al director de la institución donde se puso a prueba la propuesta el trabajo final, la aceptó y me asignó a profesores con los que trabajaría, pero por cuestiones ajenas a la investigación, sólo se logró llevar a cabo uno de los dos proyectos.

“La fotografía digital como medio de expresión artística social, política y cultural”, fue el proyecto que se logró desarrollar con la ayuda del maestro Marín. Existieron cinco asesorías de aproximadamente 40 minutos cada una, en la primera le mostré y expliqué al maestro en qué consistía la propuesta y el proyecto a ejecutarse. En la segunda asesoría se aclararon dudas además de otorgar retroalimentaciones del maestro a la propia propuesta con base en su experiencia laboral; en la tercera se llegó al común acuerdo de crear entre ambas partes la secuencia y planeación didáctica, para la cuarta asesoría ya nos enfocamos a escoger o diseñar las actividades y los recursos a utilizar en las clases. En la última asesoría terminamos y pulimos la planeación didáctica determinando la fecha de inicio y término del proyecto.

Es así que el trabajo de campo, inició el día 7 de junio del 2019 al 2 de julio del mismo año, temporalidad correspondiente al tercer periodo de evaluación en los que se dividió el ciclo escolar 2018-2019. Cabe recordar que la asignatura de artes visuales cuenta con tres horas a la semana curricularmente. En este caso la asignatura se daba los días martes y miércoles de 4:00 pm a 4:50 pm, antes de salir al receso o descanso, y los viernes de 1:30 pm a 2:20 pm, la primera clase de la jornada escolar; el proyecto se desarrolló en 10 días, siendo el décimo día la presentación de la exposición de la “Galería expositiva”, donde se invitó a toda la comunidad escolar y los padres de familia a admirar el trabajo de los alumnos, además no sólo se presentaron los trabajos del proyecto, se anexaron las obras de

artes que han realizado todos los alumnos del maestro a los que impartió artes visuales todo el ciclo escolar.

Antes de iniciar el trabajo de campo, tuve que redactar un informe a la escuela y los padres de familia del 2º grado, grupo “A”, para informarles que a partir del día viernes 7 de junio del 2019 todas las clases de artes visuales a cargo del maestro Marín iban a ser videograbadas, con fines educativos. Se logró el consentimiento de los padres de familia y la institución, pero con la condición de no exponer la identidad de los alumnos si ellos así lo requerían.

Dicho lo anterior se llevó a cabo la propuesta. Al concluir, los instrumentos de análisis de información, en una primera parte fue un cuadro de doble entrada, en donde la primera columna se compone de las siguientes categorías de análisis:

1. Actitud de los alumnos respecto al contenido
 2. Actitud de los alumnos respecto a las actividades
 3. Práctica docente
 4. Materiales utilizados
 5. Aprendizajes esperados
1. *La actitud de los alumnos respecto al contenido:* un punto clave de la propuesta es propiciar en el alumno interés por el contenido esto permitirá impulsarlo a seguir aprendiendo, descubrir, tener un papel activo en su proceso de generación de saberes. Por medio de su actitud observada o percibida podemos interpretar el grado de interés del alumno.
 2. *Actitud de los alumnos respecto a las actividades:* las actividades según la propuesta debían otorgar al alumno una participación activa que permitiera una libre expresión de sus pensamientos, esté abierto al diálogo, cooperación y al trabajo en equipo.
 3. *Práctica docente:* el maestro de artes visuales se percibe como un sujeto mediador, debe propiciar la participación de los alumnos, reflexión y lo más importante saber cómo desarrolló la propuesta y cómo se sintió con ella.

4. *Materiales utilizados*: analizar qué tipo de materiales ocupó más el maestro y con cuáles los alumnos mostraron mayor interés.
5. *Aprendizajes esperados*: estos aprendizajes se refieren a la conclusión final de cada clase, es decir, si en la sesión los alumnos pudieron conocer teorías, procedimientos o relacionaron lo visto en clase con situaciones de su vida diaria. La finalidad es identificar la eficacia del método didáctico como principal protagonista de la propuesta didáctica, ya que si bien recupera lo conceptual, procedimental y actitudinal, en algún momento de este proceso llega a abundar un conocimiento más que otro, por ello saber en cuál el alumno logra un saber más significativo es esencial. Dichos aprendizajes se dividieron en tres partes:
 - **Conocimientos**:
Durante la clase, existieron momentos en donde, tanto el maestro como los alumnos construyeron o se trataron conocimientos teóricos sobre el contenido.
 - **Habilidades**:
Durante la clase, existieron momentos en donde, tanto el maestro como los alumnos construyeron o recuperaron las diferentes habilidades, destrezas, técnicas y procesos pertinentes del contenido.
 - **Actitudes**:
Durante la clase, existieron momentos de expresión o comunicación por parte de los alumnos referentes a la significatividad y/o importancia del contenido en la vida del alumno.

En la segunda columna de este instrumento de análisis se redactó la conclusión de lo observado en las clases de acuerdo a cada categoría.

Referente a las notas, se subrayó cada una las diferentes situaciones recuperadas que intervinieron en el desarrollo de la propuesta, el resultado se muestra en el siguiente apartado. Aunado a esto, se tomó en cuenta las actividades que realizaron los alumnos durante las clases, el proyecto final y lo ocurrido en la galería expositiva ya evaluados por el profesor.

En suma, los resultados arrojados del guion de observación, las anotaciones, las actividades de los alumnos, su proyecto final y la exposición se analizaron respecto a los objetivos de la asignatura de artes visuales en secundaria y el objetivo de la propuesta pedagógica. De esta manera se obtuvieron las conclusiones finales de la investigación.

5.5. Análisis de resultados

➤ Realidad educativa de los docentes de artes visuales en secundaria.

Respecto a este tema el resultado de los análisis de las entrevistas fue expuesto en el capítulo dos, parte 2.3.

➤ Propuesta pedagógica. Proyecto 1: “La fotografía digital como medio de expresión artística social, política y cultural”

Con base en las categorías de análisis, los resultados de la propuesta son las siguientes:

Categoría de análisis: Actitud de los alumnos respecto al contenido.

Se pudo identificar que los alumnos no muestran un rechazo inicial ante los contenidos a trabajar en la asignatura, es decir, no son temas que desde un inicio aburran a los alumnos o predeterminen un desinterés; el problema reside en la manera en cómo el maestro desarrolla el tema en las clases. Los chicos están acostumbrados a que las actividades de la asignatura se centren en observar, escuchar y retener información, la información es directa al tema, sin otorgar al alumno cognitivamente una relación del contenido, con lo que él conoce o puede asimilar para una mayor comprensión; por consecuencia, y al no encontrar algo de interés el alumno se aburre. Sin embargo, cuando se le otorgan retos o en este caso proyectos a resolver, donde para llegar al resultado tiene que recabar información suficiente, trabajar en equipo, se le da la oportunidad de exponer sus puntos de vista, debatir, imaginar, diseñar, pensar, elegir, organizar, etc., y las actividades

giran alrededor de ello, es cuando el alumno empieza a descubrir un valor al contenido o los saberes que está adquiriendo para formar un aprendizaje.

Mientras más constante sea su involucramiento activo y asimilación cognitiva, más será su compromiso por querer saber y descubrir.

En las siguientes imágenes se muestra la evolución de la actitud de los alumnos hacia el contenido de la clase.

La primera sesión se concentró en concluir el tema que estaban viendo los alumnos, previo a iniciar con el contenido nuevo y propio de la propuesta. El tema de inicio fue: “paisaje rural” (véase imagen 2).

El maestro se concentró en dar una retroalimentación del tema de forma expositiva. Cada alumno estaba sentado en su lugar, algunos le ponían atención y otros no, incluso la minoría hizo anotaciones.

Imagen 2. Clase de artes visuales en secundaria. 2019

En los primeros 15 minutos de la clase, la atención de los alumnos ya se había dispersado (véase imagen 3).

Alumnos platicando

Alumnos con sus celulares

Alumnos realizando otras actividades

Imagen 3. Clase de artes visuales en secundaria.2019

Posteriormente el maestro dio un segundo tema “*diagrama de colores*”, les explicó a los alumnos la combinación de colores para terminar de hacer su paisaje rural, pues anteriormente ya habían trabajado en crear su molde o planilla. De los 32 alumnos que asistieron a la clase, tres alumnos realizaron la actividad (véase imagen 4, 5 y 6) que son a los que más les gusta la asignatura, según el maestro.

Imagen 4. *Alumno de secundaria creando una pintura. 2019*

Imagen 5. *Alumno de secundaria creando una pintura. 2019*

Imagen 6. *Alumno de secundaria creando una pintura. 2019*

Conforme avanzaron las clases ya con la puesta en práctica de la propuesta se empezaron a notar cambios en las actitudes de los alumnos, veamos las siguientes imágenes con su respectiva explicación.

Sesión 2.

Imagen 7. *Clase de artes visuales. Segundo grado. Secundaria. 2019.*

Trabajar en equipo no era común en las clases de artes visuales, por ende su atención a las indicaciones del maestro y en qué consistían las actividades les causo incertidumbre. Se puede apreciar a los alumnos

poniendo atención al maestro, esto se debe a que una de las actividades de la sesión consistía en analizar una imagen e identificar qué les producía. La imagen se refería a un collage sobre la violencia en el noviazgo creado por alumnas de la misma institución.

Sesión 4.

En la actividad de analizar una fotografía artística social, los alumnos se mostraron participativos y trabajaron en conjunto. Les impresionó como en otras partes del mundo se sufre la misma pobreza y discriminación al igual que su país.

Imagen 8. Alumnos de secundaria realizando una actividad en equipo. 2019.

Imagen 9. Alumno de secundaria exponiendo en la clase de artes visuales. 2019

Sesión 7

Los alumnos que cumplían con todas las actividades y tareas compartían sus resultados o conclusiones a sus demás compañeros. Un logro importante según el maestro Mario, los jóvenes suelen ser apáticos, callados o tímidos al hablar en público.

Sesión 10

Imagen 10. Alumnos de secundaria exponiendo en la clase de artes visuales. 2019.

Una de las mejores actitudes observadas fue cuando los alumnos expusieron su *fotografía artística* exponiendo un tema social, político o cultural, ante sus demás compañeros, aplaudiendo cada uno de los trabajos realizados.

Categoría de análisis: Actitud de los alumnos respecto a las actividades.

Se concluyó que todas las actividades en donde el alumno relacione su conocimiento previo con algo del nuevo saber atraen su atención e interés de manera significativa.

Una de las actividades de la propuesta estaban relacionadas con observar imágenes de pinturas, y fotografías artísticas ilustrando algún tema; cuando los alumnos empiezan a dialogar sobre su configuración, preguntan a sus demás compañeros cuál imagen les tocó, hacen comparaciones, etc., la clase se va construyendo sola. Se observó que al maestro sólo le preguntan cosas cuando ellos mismos no pueden encontrar una explicación.

La actividad más atractiva fue el proyecto final, crear una obra de arte mediante la fotografía digital con ayuda de su celular o cámara fotográfica recalando un tema social, político o cultural. Muchos mencionaban “la editaremos bien chido”, “órale va a estar bien padre”, “¿arte con fotos?, no lo había escuchado” (véase imagen 11).

Aunque por otro lado y considerando la actitud de los jóvenes, otra actividad esperada por ellos y parte esencial de la propuesta era la reproducción de videos sobre el tema en la sala audiovisual. Su reacción y cómo se involucraban ante estos nuevos materiales en el desarrollo de contenidos artísticos era un objetivo tan ansioso en esta investigación, sin embargo, hay situaciones que limitan al investigador a buscar soluciones para que la actividad se lleve a cabo, por lo tanto,

se tuvo que recurrir a otras alternativas. Se dejó de tarea que los alumnos vieran en sus casas los videos y en su libreta anotar lo más sobresaliente para ellos, ya que esa información era esencial para la actividad de la siguiente clase; en el primer video solo el 50% de los alumnos vieron el video, un 30% por cuestiones económicas no lo pudieron ver y el 20% simplemente no cumplió con la tarea. Para el segundo video el 60% vio el video, el 30% por cuestiones económicas no lo vio y el 10% no cumplió con la tarea. El incremento se debió a que el segundo video trataba sobre todos los elementos de una fotografía artística.

Imagen 11. *Alumnos de secundaria riéndose en la clase de artes visuales. 2019*
Fotografía tomada automáticamente por la cámara de video donde se puede observar la expresión de los alumnos al enterarse que por medio de su celular pueden crear arte.

Categoría de análisis. Práctica docente

Modificar el trabajo del docente o modificar su rutina de enseñanza es complicado y difícil para los maestros, al ya tener un ritmo de trabajo donde el control de grupo y hacerlos trabajar, en una primera impresión, es el mayor reto y pareciera lo más importante en el diseño de sus clases; para ahora dejarlos interactuar en las sesiones de artes visuales sin caer en el descontrol grupal y que al final los alumnos no trabajen es de pensarse dos veces (de acuerdo lo que se pudo observar en el trabajo de campo), empero, intentarlo no está demás. La práctica del docente respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje fue complicada en un principio repercutiendo, por una parte, al maestro anímicamente, y por la otra a la propuesta, pues al no lograr en la primera sesión lo esperado empezó a recurrir a su forma tradicional de enseñar artes. Ante esto platiqué con el maestro y sus aportaciones fueron piezas clave en el análisis de la propuesta:

- Didácticamente la planeación, según el maestro, era perfecta no había diseñado una secuencia didáctica sobre un contenido de manera sencilla pues la propuesta ya menciona que materiales y actividades hacer, solo es cuestión estructurar en que momentos acomodar dichas actividades. Él no pensaba utilizar los recursos tecnológicos, como la sala audiovisual porque no se cuenta con todos los materiales necesarios, pero sí está de acuerdo en que es una herramienta que cambiaría las clases de artes o al menos se lograría un aumento en la atención de los niños, porque no se quedarían solo con lo teórico sino que los transportas con el objeto de estudio.
- Antes de apoyar esta investigación pensaba que los alumnos son responsables de su propio aprendizaje de acuerdo a lo que quieren lograr o sus metas en la vida, por eso él explicaba la clase y quienes le pusieran atención es a los que más apoyaba y se refería; parte de la estrategia sugerida de mí parte con base a lo que observaba fue acomodar los equipos de manera que en cada uno hubiera uno o dos niños a los que le interesaba las artes visuales y establecer reglas de convivencia en el aula de clases:
 1. Mostrar respeto cuando uno de mis compañeros está exponiendo algo en la clase.
 2. Durante las actividades se dialoga, NO se platica ni discute.
 3. Guardar silencio cuando se requiera.
 4. Para participar hay que levantar la mano, sólo la mano.
 5. Respetar el trabajo de mis demás compañeros.

El maestro lo aceptó y fue así como la propuesta puedo llevarse a cabo de mejor manera.

Lo complicado que es mantener a un grupo controlado y atento a la clase de artes es un dolor de cabeza para los maestros. Pero también es un error preestablecer que al alumno no le gustan las artes y no le gustarán, por eso los maestros al descubrir el gusto de algunos alumnos su atención se va con ellos descuidando así a los demás. En conclusión el desarrollo del proyecto se llevó a cabo en conjunto (maestro-investigador), logrando una participación importante en el grupo referente a las

actividades y el desarrollo de aprendizajes estéticos en un 60% de los alumnos, porcentaje para el maestro enriquecedor puesto aunque parezca increíble la asignatura de artes visuales es una de las más reprobadas por los alumnos y no por las evaluaciones tan exigentes de los maestros, sino porque no cumplen con las tareas, ejercicios en clase y su inasistencia a las clases.

Categoría de análisis: Materiales utilizados

Al no tener libro de artes o algún otro tipo de material, el docente recurre a solo utilizar el pizarrón y exponer la clase; en este caso, al presentarles imágenes, fotografías, además de explicar los contenidos con ayuda de esquemas de síntesis de información y emocionarse por los videos que iban a ver, el interés y atención de los alumnos fue mayor que en clases pasadas. El mejor aprendizaje será aquél en el que el alumno pueda observar, relacionar, entender, experimentar, cometer errores, eso le abrirá la oportunidad de crear sus propias conclusiones.

Respecto a los recursos digitales, el maestro en un principio no estaba de acuerdo en utilizarlos porque no se cuenta con todos los elementos necesarios para reproducir videos en la institución escolar, pero sí está de acuerdo en que es una herramienta que cambiaría las clases de artes o al menos se lograría un aumento en la atención de los niños, porque no se quedarían solo con lo teórico, sino que se transportarían con el objeto de estudio. Ante esto se buscaron los medios y se logró reunir todo lo necesario para proyectar los videos, pero ahora lo que limitó su práctica fue la no disponibilidad del espacio en la sala a pesar de haberla apartado con anticipación.

Los recursos materiales son base indispensable en el proceso de enseñanza pero si no existe una comunicación y compromiso entre el maestro y los directivos o la comunidad escolar difícilmente se puede poner en pie nuevas propuestas o experimentar materiales u actividades nuevas. La responsabilidad de formar a personas capaces de proponer, resolver, innovar, crear, razonar, pensar, etc., no es trabajo sólo del profesor; la educación es un sistema, y como tal cada parte de este

está enfocado en una situación en específico. En las instituciones escolares el compromiso recae en los maestros, directivos y padres de familia; es una labor en equipo y cuando uno falla el desequilibrio es evidente.

Categoría de análisis: Aprendizajes esperados

Durante las diez sesiones, el proyecto final y la galería expositiva se pudieron lograr los siguientes avances. Con base en el análisis de los resultados la prueba de los aprendizajes de los alumnos se plasma en las actividades que realizaron y lo que explicitaron en ellas.

Una de las primeras actividades en equipo, fue exponer de manera escrita lo que percibían de la siguiente imagen (véase imagen 12). La resolución se muestra a continuación.

“Es la bandera de México, esta bonita.” (Equipo 4, 2019).

“Vemos a policías o militares protegiendo a un país.” (Equipo 3, 2019).

Imagen 12. Fuerzas armadas. 2019. “En la imagen hay dos policías, la bandera de México y un edificio.” (Equipo 5, 2019).

“Inseguridad”. (Equipo 6, 2019).

Los alumnos identificaron de la imagen símbolos. Desde nuestra primera formación educativa nos enseñaron a identificarnos como mexicanos por la bandera, su escudo y los colores, en el caso de los militares pudieron reconocerlos debido a diversos motivos, por ejemplo, alguna experiencia o por medio de los medios de comunicación. Por ello el reconocimiento fue instantáneo y no pudieron decir más de la imagen su conexión cognitiva no fue más allá de sólo percibir. A diferencia de dos de los equipos, ellos otorgaron a la imagen un valor estético y significativo:

“Para nosotros significa nuestro país, cómo vivimos, quién nos cuida y los colores muy vivos de nuestra bandera. Nos da orgullo saber que esa en nuestra bandera. Somos mexicanos de corazón.” (Equipo 1, 2019).

“México es un país unido y libre. Todos debemos estar unidos en las buenas y en las malas, tanto las fuerzas armadas, la sociedad, nuestro país tiene que afrontar cualquier cosa y nos daremos cuenta que no estamos solos.” (Equipo 2, 2019).

Esas interpretaciones fueron impresionantes para mí y el maestro. Conforme las sesiones y el desarrollo del contenido avanzaban, las percepciones de la mayoría de los alumnos se fueron nutriendo, ya existía un proceso cognitivo de información y un despliegue de su inteligencia espacial y estética, pues aunque no podían tocar físicamente los objetos que reconocían de las imágenes, las imaginaban, asimilaban y relacionaban en su conjunto. Se percataron de la importancia de saber el contexto histórico, social y hasta político detrás de las imágenes para entenderlas en su conjunto; aprendieron que efectivamente las artes visuales no es solo teoría y clases aburridas si hacen de ellas algo divertido, es una forma de expresión y de conocimiento. Conocieron una nueva forma de crear arte por medio de la fotografía, algo que ellos no imaginaban, y a algunos artistas que utilizan este medio para expresar hechos o fenómenos. Quizá uno de los logros más importantes de la propuesta fue escuchar a los alumnos durante el proyecto decir que “para que sea arte debe mandar un mensaje, decir algo, causar una emoción”. Y fue ahí cuando comprendí que aunque la propuesta no se llevó acabo en un 100%, cuando estás seguro como docente que lo más importante de las artes no es empaparlos de referencias históricas, procedimientos, etc., y tienes en claro su práctica pedagógica encontrarás la clave de su enseñanza, en este caso se comprobó que por medio de la creación y experimentación aprenden arte como un medio de expresión, y si aunado a esto, el trabajo final es a partir de la realización de proyectos, estarás impulsando al alumno a poner prueba sus saberes adquiridos sobre el tema. Como diría Freedman (2006) es en la creación misma donde el alumno plasma sus aprendizajes artísticos.

Fotografías de la resolución de una de las actividades realizadas durante las clases de artes visuales en segundo grado de secundaria.

R= que todos no somos diferentes.
 ¿Cual creen que fue el motivo del autor para realizar la obra?
 R= para que veamos que no somos diferentes.
 ¿Cómo las preguntas y las respuestas con relación a las preguntas y el autor?
 R= que no podemos juzgar a una persona con el color de piel o con su estatura.
 ¿Que elementos consideras el autor para hacer una obra?
 R= las tipos de personas que existen y el diseño (uno de piel que existe cuando una persona nace (rojo, o moreno) y se desarrolla en sus cambios físicos.

Interpretación de uno de los alumnos sobre la fotografía artística de David Goldblatt (ver anexo 4), el alumno expone que la obra hace referencia a no diferenciar y clasificar a la gente por su color de piel, es sólo un rasgo fisiológico.

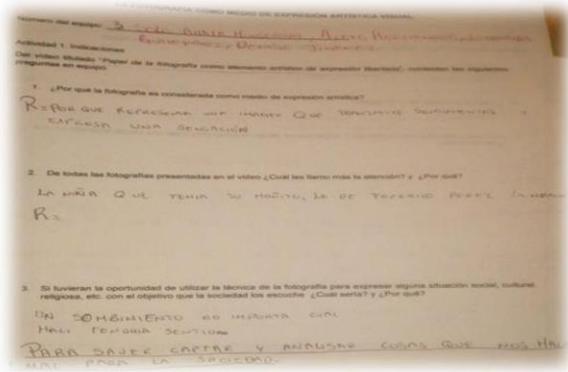
¿Analizo la fotografía para poder
 mente contestar la siguientes preguntas
 ¿que le llama la atención la obra?
 es una imagen de una familia de
 poco recursos.
 ¿Cual va la que les admira? ¿as admira
 dos parejas triste y una persona
 sola.
 ¿Cual creen que fue el motivo del autor
 para realizar la obra? ¿se presentaba
 a las familias antiguas de poco
 recursos.
 ¿que elementos considera el autor para
 hacer obra?
 lo creo que lo principal sera
 transmitir un sentimiento y lo

En este caso una alumna pudo percibir la representación de las familias antiguas de pocos recursos. Menciona haber logrado la obra transmitir sentimientos, pero no expone cuales.

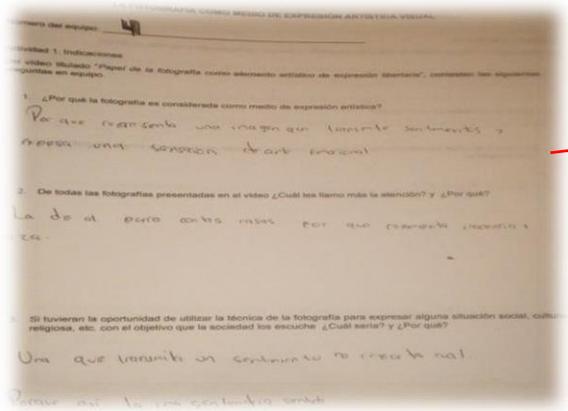
La obra es “Campamento de Kalema, Etiopía, 1985”, de Sebastiao Salgado (ver anexo 4).

¿Que observas en las imágenes y que
 te provocan?
 R= Observo una persona travagada y naziva
 me provocó una sensación de tranquilidad.
 ¿Que elementos humanos y objetos estan
 presentes en la obra?
 R= La Ropa de Una Persona y su Atuendo
 físico y Esta parada en un basurle con
 mucha flora.
 ¿Que expresión producen a tu persona?
 R= Racismo, Indiferencia.
 ¿Observas alguna simetría en la obra?
 R= No observo alguna.

La interpretación de este alumno sobre la obra “El Señor de los pájaros, Nayarit, 1985” (ver anexo 4), tomada por la fotógrafa artista Graciela Iturbide es un poco confusa, primero le da tranquilidad ver a la persona, pero percibió que la expresión del mismo es de racismo e indiferencia

La violencia es algo que debería desaparecer en todo el mundo.

Mientras el objetivo sea expresar no importa qué medio artístico utilizar.

Una imagen que no transmite es una imagen sin sentido.

Para finalizar, a continuación se presentan los proyectos finales de cada uno de los equipos.

Nombre de la fotografía: "Paisaje de algún lugar en México"

La fotografía representa un hermoso y maravilloso paisaje que fue captado en uno de los Estados de

la República Mexicana. Se puede observar en él un pedacito de lo que queda de la naturaleza, sin que aún el ser humano lo haya modificado. Cuidar esté tipo de lugares debería ser una obligación de nosotros."

Equipo: "Photo Story". 2ºA. 2019

Nombre de la fotografía: “Un día común fuera de la escuela”

La fotografía representa la forma de convivencia actual de nosotros los jóvenes a diferencia de épocas pasadas, en donde las mujeres tenían un papel reservado ante la sociedad, el hombre por su lado y las mujeres por el suyo. Anteriormente, según relatos de nuestros abuelos no era bien visto ver a una mujer relacionarse con

varios hombres, por eso, en la actualidad hay mayor libertad de convivencia sana entre ambas partes.

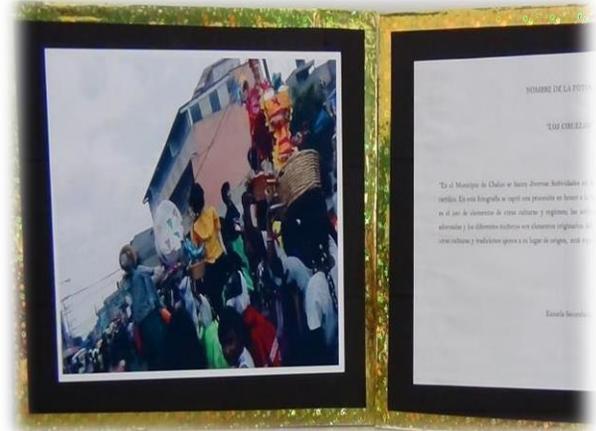
Equipo “Los ciruelos”. 2ºA. 2019

Nombre de la fotografía: “Amor a la naturaleza”

¿Por qué amor a la naturaleza?, titulamos la fotografía así porque la rosa roja representa para nosotros el Amor, por su forma y color tan presentes en ella y las hojas verdes, grandes y resplandecientes representan la naturaleza, la vida. Actualmente las personas tenemos que valorar y respetar la naturaleza

que nos rodea. Equipo: “Photo Story”. 2ºA. 2019

Nombre de la fotografía: “Los ciruelos”

En el Municipio de Chalco se hacen diversas festividades en honor a Santos representativos de la religión católica. En esta fotografía se captó una procesión en honor a la Virgen de Magdalena, lo que llama la atención es el uso de elementos de otras culturas y regiones; las señoras con vestimenta típica cargando canastas adornadas y los diferentes muñecos son elementos originarios del estado de Oaxaca.

La aceptación y respeto de otras culturas y tradiciones ajenas a su lugar de origen, está representada en la fotografía. Equipo: "Los ciruelos". 2ºA. 2019

Nombre de la fotografía: "El chinelo"

El chinelo es un personaje que representa las tradiciones del Estado de México, en varias partes de este estado ya es tradición que las personas se vistan y bailen canciones para animar las fiestas religiosas, acompañan en procesiones de Santos, bailan afuera de las iglesias, etc., siempre acompañados de una banda de

viento. Equipo: "Los amigos". 2ºA. 2019

Nombre de la fotografía: "El aserrín religioso"

En Chalco, Estado de México cada julio se lleva a cabo una festividad religiosa representativo de este lugar, el tapete aquí presentado lo realizaron personas de la comunidad. Exponiendo de esta manera las tradiciones y cultura de este municipio al que la mayoría de nuestros compañeros de salón

de clases y escuela pertenecemos. Equipo: "Los Marín de la fotografía." 2ºA. 2019

Equipo: "Los Marín de la fotografía". 2ºA. 2019

Nombre de la fotografía: "Mariposa de colores".

Lo representativo de la fotografía es la mariposa que se puede observar, pues nos transmitió el valor de la vida. Ella está en su habitat [sic], tranquila, libre, en su espacio sin que nadie la moleste. Algunos del equipo al ver la foto nos transmitió paz y nos recordó el gran valor de estar vivos, hay que ser libres y disfrutarlo mientras estemos aquí.

Durante la galería me encontré con trabajos en verdad maravillosos, creados por alumnos y alumnas que en verdad les gusta las artes y con ayuda del maestro han pulido sus técnicas de trabajo que más les ha gustado, en los anexos adjunto varias de estas obras que son el claro ejemplo de lo que pueden lograr los jóvenes, dando más motivos para creer en esta disciplina artística y una alerta para poner más atención al tema.

5.5.1. Efectividad de la propuesta

Didácticamente el método de proyectos es adaptable para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes visuales, es una manera diferente y más funcional para desarrollar los contenidos; la participación de los alumnos se vuelve más activa, dialogan, discuten, proponen y toman decisiones, la causa de estos cambios fue que ahora las clases se diseñaron a partir de un fin establecido a diferencia de lo que hace el maestro Mario, su enfoque didáctico era empapar al alumno de técnicas, historia de las artes, movimientos artísticos, elementos del dibujo, por mencionar algunos, para después dejar como trabajo final a los alumnos crear una pintura, escultura o dibujo rescatando lo visto en clase, por ello, la mayoría simplemente no entregaba nada y se conformaba con la calificación mínima obtenida de las tareas, y una que otra actividad entregada. Cuando se establece desde un principio trabajar por proyectos y evaluar por medio de este el compromiso de los alumnos se nota

más, quizá, en un principio lo hagan por “que no les queda de otra y es la evaluación final pasar la asignatura”, sin embargo conforme pasan las sesiones y hacen las actividades ellos mismos van generando gusto y disposición hacia el tema, en cada sesión ven algo nuevo, descubren y experimentan generando saberes día con día, los mismos que al final tendrán que recuperar para reunir todo los elementos necesarios y desarrollar su proyecto. Derivando que al menos, en este caso, uno de los aprendizajes más claros de los alumnos fuera la diferencia entre lo que es arte y lo que no es, como el verdadero sentido de este lenguaje artístico: “arte es aquello que transmite, si no es así entonces no es arte”.

Con base en lo anterior la propuesta tuvo consecuencias positivas, pero también negativas. Dentro de los beneficios se encuentra el logro de tres de los objetivos educativos de la asignatura.

La propuesta se ha adaptado para llevarse a cabo con un grupo de segundo grado de educación secundaria, en el tema “*imaginación y creatividad*” del eje (de los cuatro ejes en los que se dividen los contenidos) titulado “*Apreciación estética y creatividad*”, el aprendizaje esperado es: *El alumno propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.* Al haber sido la fotografía una nueva técnica artística, los alumnos en su mayoría, mostraron interés y disposición por aprender, trabajar en equipos funcionó en este caso, ya que según el maestro notó mayor participación en clase y en las actividades de los jóvenes a diferencia de clases pasadas. Además, cuando los equipos expusieron el proceso para tomar su foto, notamos que se apoyaron mutuamente, las mujeres propusieron más estéticamente los lugares y contrastes de la foto mientras los hombres se enfocaban en los ángulos y posiciones. Al haber expresado en las fotos situaciones de índole social y medio ambiente, aparte exponerlas, evidenció su uso de un conocimiento artístico para resolver retos; su esfuerzo se reflejó en las calificaciones del grupo, 24 alumnos lograron obtener una calificación dentro del rango (8-10), de los 30 educandos tomados en cuenta por su constancia asistencia a las clases de artes visuales, los seis restantes sacaron

entre 6 y 7. Por ende, ningún alumno reprobó a diferencias de otras evaluaciones, según el profesor Mario.

En otros aspectos, los alumnos aprendieron que una obra artística será aquella que transmite. Este resultado con base en la edad de los jóvenes de segundo grado, es un paso muy importante si de educación estética hablamos, pues ya se va formando cognitivamente otro tipo de aprendizajes, de ahora en adelante al observar una obra de arte plástica o visual no sólo se quedará con una percepción de bonita o fea, sino que tratará de encontrar relaciones y un sentido a las cosas visuales; cuando no sea significativa la información será espontánea pero si le causó emociones fuertes es muy posible que aquella se convierta en un saber duradero y en este sentido la teoría del aprendizaje significativo se comprueba, sólo se obtendrá un saber estable y fuerte si es significativo para la persona. Esto pasó con el tema de “fotografía artística” si los alumnos no hubieran tomado interés en el tema su participación en las clases y los trabajos entregados no tendrían relevancia en la investigación y el resultado de la propuesta sería decadente.

Respecto a las competencias que favoreció el método didáctico fue, conseguir que los alumnos *analizaran las cualidades estéticas de una obra y reconocieran características particulares de las obras de arte*. Observar e interpretar con base a su percepción las imágenes y fotografías artísticas durante las diez sesiones repercutió para que el alumno analizará la importancia significativa y emocional que pueden producir las artes visuales en las personas, tanto que por medio de ellas se puede conocer e inspirar; al crear una fotografía artística se dieron cuenta de las características particulares de las obras de arte, empezando por los autores, el contexto histórico, los materiales utilizados y la técnica que diferencia visualmente a las obras de arte.

Por último, la propuesta permitió al maestro ser mediador y guía entre lo que saben los alumnos y el nuevo saber. La interacción y relación con los alumnos fue más sencilla, calmada y con un nivel de frustración baja, esto permitió crear un vínculo de comunicación, ayudó cuando fue necesario, propuso a quien se lo pidió e incentivó a los jóvenes a imaginar.

Por otro lado, uno de los limitantes de la propuesta fue no haber podido conseguir que los educandos *investiguen acerca del trabajo de algunos artistas visuales*. El único momento pensado para incentivar a los alumnos a investigar sobre artistas fotográficos era durante la reproducción de los videos. Al no considerar circunstancias espontáneas que pueden intervenir directamente en la actividad, existió la necesidad de tomar decisiones para encontrar una solución y seguir adelante con el trabajo de campo, esto conllevó a no llevarse a cabo en otro momento de la sesiones restantes investigaciones por parte de los alumnos, aunado el tiempo ya establecido para el desarrollo del proyecto.

El control del grupo fue otro aspecto no considerado en la propuesta, no porque se predeterminara su inexistencia, esto tuvo que ver con la propia forma de enseñanza de los maestros, ellos ya saben cuáles son sus métodos más efectivos y los alumnos, por lo tanto, ya están familiarizados; cuando se rompe esa rutina y los educandos empiezan a interactuar con sus demás compañeros se confunden y sí se puede originar un descontrol grupal. En consecuencia, rápidamente para la siguiente sesión se establecieron reglas de convivencia, al ver que no fue suficiente tuve que intervenir a partir de ese momento en cada una de las sesiones restantes de la mano del profesor. En suma, la propuesta fue parcialmente eficiente ya que no pudo ser desarrollada en su totalidad por el maestro titular, pero se reconoce su disponibilidad y compromiso por buscar todos los medios para lograr con el mayor éxito posible los objetivos de la investigación.

Conclusiones finales

La conclusión más general pero más corta al mismo tiempo se puede expresar en siete palabras: falta hacer mucho por las artes visuales. El desinterés y desvalorización por estos conocimientos artísticos en la formación integral del educando es notorio desde hace ya un siglo, históricamente las artes han pasado por varias etapas: de reconocimiento, privatización, desvalorización y enseñanza. El problema en México, desde mi punto de vista y con base en la realización de esta investigación, fue incluirla en el currículo escolar sin previamente haber realizados

investigaciones, censos o algún informe que muestre las condiciones con las que se cuenta para ver si es factible o no la enseñanza de las artes visuales, esto provocó que en la actualidad estos conocimientos no tengan significatividad por la mayoría de los alumnos, instituciones escolares y a nivel sistema educativo.

Una de las consecuencias más notorias en el aula escolar es la falta de maestros especialistas en lenguajes artísticos en secundaria, al ser grande la demanda pero muy limitada su existencia, en las instituciones escolares se ven obligados asignar la asignatura a maestros con diferente formación profesional y al no ser especialistas en esta área claro que se les complica encontrar didácticamente el mejor método de enseñanza que logre la atención e interés de los alumnos, pues como menciona Frega (2006) las artes son una construcción subjetiva del ser humano, es decir, un conocimiento generado a partir de sus experiencias, percepciones, significaciones muy diferente a lo que otras disciplinas lingüísticas y científicas exigen. Sin olvidar que a nivel SEP ya establecen los conocimientos pedagógicos, psicológicos, didácticos y artísticos que deben tener los maestros para alcanzar los objetivos educativos por nivel escolar, se les exige mucho para el apoyo que les brindan.

En la realidad educativa los maestros de artes visuales necesitan ser apoyados y escuchados; no están cerrados a experimentar con nuevas propuestas siempre y cuando mejore su práctica docente. Si se quiere brindar una educación de calidad todas las personas involucradas en el sector deben trabajar en equipo. Es indispensable ya tomar cartas en el asunto sobre la formación continua de los docentes, es el único recurso viable para mejorar la práctica de los maestros en servicio de artes visuales, crear escuelas para formarlos profesionalmente no es una meta inalcanzable pero si una meta a largo plazo y la realidad exige ya hacer algo al respecto.

Existen vías alternas que permiten al maestro acercarlo a la enseñanza de las artes visuales a manera de ayudarlos a lograr los objetivos educativos, como esta investigación, es verdad que en México no hay suficientes indagaciones sobre este tema y las existentes en otros países son realizadas en contextos específicos, adaptarla para poder llevarse a cabo en un aula escolar mexicana no fue una tarea

fácil, pero se consiguió identificar que cuando el maestro conoce qué pedagogía es la más idónea en la generación de aprendizajes artísticos, qué habilidades, capacidades y conocimientos potencialmente puede desplegar este lenguaje artístico en el individuo y experimentar la funcionalidad de métodos didácticos sugeridos por investigadores artísticos para la secuencia didáctica, se obtiene un incremento significativo en el logro de los aprendizajes esperados de la asignatura artística.

El compromiso educativo a nivel nacional referente al tema aún es necesario, la investigación es sólo una propuesta de la enseñanza y didáctica de las artes visuales en secundaria; en algunos contextos se podrá llevar a cabo en otros no será posible, su retroalimentación está abierta como las posturas positivas y negativas, esto sólo es una alternativa según las premisas que se recuperaron y dieron cuerpo a la investigación.

Concluyo mencionando lo siguiente, la importancia de los conocimientos artísticos residen en la oportunidad que le dan al individuo de descubrir su parte más sensible y de encontrar una alternativa original de expresarse, sin ser juzgado u oprimido. La sensibilidad es lo que realmente nos hace seres humanos y diferente de las demás especies, no hagamos perder la esencia de los jóvenes, no convirtamos seres mecanizados y egocentristas en busca de sus fines personales sin importarles nada más, rescatemos el valor de una de las pocas disciplinas, en la formación del educando, que permite desarrollar seres humanos sensibles.

Bibliografía

- Alambert, F. (2018). Artes plásticas. *Enciclopedia Latinoamericana*. Recuperado el día 3 de mayo del 2018, En: <http://latinoamericana.wiki.br/es/entradas/a/artes-plasticas>
- Araya, V., Alfaro, M. y Andonegui, M. (2007). Constructivismo: orígenes y perspectivas. *Redalyc*. Vol.3 (34). Recuperado el día 3 de mayo del 2018. En: <http://www.redalyc.org/pdf/761/76111485004.pdf>
- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. España: Espasa Libros.
- Badia, M., Berrocal, M., Bieler, H., Caja, J. y Casas, L. et, al. (2003). *Figuras, formas, colores: propuestas para trabajar la educación plástica y visual*. Barcelona: Editorial Graó.
- Bindé, J. (Diciembre 2002). La educación artística: un desafío o la uniformización. *Revista trimestral de educación comparada*, XXXII (4). Recuperado el día 30 de octubre del 2017, en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129734s.pdf>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (15-09-2017). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Recuperado el día 3 de agosto del 2018, en: http://www.ccinshae.salud.gob.mx/descargas/constitucion/66_D_4131_07-07-2015.pdf
- Campbell, B. (2009). *El sincretismo en la pintura de la Escuela Cuzqueña*. Recuperado el día 15 de mayo del 2018. En: [file:///D:/seminario%20de%20Tesis%20ivonne/biografia%20importante/articulos%](file:///D:/seminario%20de%20Tesis%20ivonne/biografia%20importante/articulos%20)

[20de%20revistas%20electrónicas_%20importantes/Escuela%20cuzqueña_2009.pdf](#)

- Caja, J. (coord.). (2008). *La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento*. España: Editorial Graó.

- Castillo, M. (s/f). *Historia de las artes visuales neoclasicismo, moderna y contemporánea*. Recuperado el día 30 de abril del 2018. En <http://www.manuelcastillo.byethost14.com/archivos/HISTORIA%20DE%20LAS%20ARTES%20VISUALES.pdf?i=1>

- Castro, A., Chaparro, A., y Caso, J. (2015). La formación docente en México. *Modelos de Formación Docente. Estudio de prácticas de formación de profesores de educación básica en México y Latinoamérica*. (pp. 53- 86) Alemania: Editorial Académica Española

- Cristina, M. (2010). Docentes de educación artística. Experiencias en el marco de la formación continua. *Revista Iberoamericana de educación*. No.25. (pp. 95-108). Recuperado el día 1 de noviembre del 2017, en:<https://drive.google.com/file/d/0Byymb497ecx1QXVlcm4tQkROVEE/view>

- Colorado, A. (2008). Retos de la educación artística en el siglo XXI en México. *Revista electrónica de investigación de la Universidad de Xalapa*. (pp. 59-69). Recuperado el día 22 de agosto del 2017, en:
file:///E:/investigacion%20II/06_Retos%20de%20la%20educ.%20art.pdfE

- Espadas, C. (Mayo, 2009). El desarrollo integral del ser humano y la educación. *COEPES*. Recuperado el día 15 de noviembre del 2017, en:
<http://www.revistacoepesgto.mx/revistacoepes/el-desarrollo-integral-del-ser-humano-y-la-educacion?showall=&start=1>

- Fuentes, M. (2004). El Colectivo Docente: un proceso de formación profesional. *Integrar la educación artística. Política educativa, integración curricular y formación docente colectiva.* (pp. 99-109) México: Plaza y Valdés.
- Freedman, K. (2006). *Enseñar la cultura visual. Currículum estética y la vida social del arte.* España: Octaedro.
- Frega, A. L. (2006). *Pedagogía del arte.* Buenos Aires: Bonum. (pp. 17-33).
- Gilles, F. (1991). *El trayecto de la formación.* España: Paidós Ibérica. (pp. 43-63).
- Godínez, R.S. (2007). *La educación artística en el Sistema Educativo Nacional.* Tesis. Universidad Pedagógica Nacional.
- Hernández, R.G. (1998). *Paradigmas en Psicología de la educación.* México: PAIDÓS.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M.P. (1991). *Metodología de la investigación.* México: McGraw-Hill.
- Hintelholher, A. y Marissa, R. (Enero-abril, 2012). Identidad y diferenciación entre Método y Metodología. *Redalyc.* Vol. 9 (28). (pp. 81-103). Recuperado el día 3 de octubre del 2018, en: <https://www.redalyc.org/pdf/4264/426439549004.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). *“Estadísticas a propósito del...día del maestro (15 de mayo)”* Recuperado el día 3 de octubre del 2017. En:

[file:///D:/seminario%20de%20Tesis%20ivonne/biografia%20importante/articulos%20de%20revistas%20electrónicas%20importantes/2015 INEGI estadísticas%20de%20maestros.pdf](file:///D:/seminario%20de%20Tesis%20ivonne/biografia%20importante/articulos%20de%20revistas%20electrónicas%20importantes/2015%20INEGI%20estadísticas%20de%20maestros.pdf)

- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (s/a). *El Método de proyectos como técnica didáctica*. Recuperado el día 3 de agosto del 2018, en: <http://sitios.itesm.mx/va/dide2/documentos/proyectos.PDF>
- Lozano, J.I. (2006). *Normalistas vs. Universitarios o técnicos vs. Rudos. La práctica y la formación del docente de escuelas secundarias desde sus representaciones sociales*. México: Plaza y Valdés. (pp. 53-101).
- Marín, R. (2003). *Didáctica de la Educación Artística para Primaria*. Alhambra: España. (pp. 119-271, 276-392).
- Mejía, C., Silvia A. (2012). Investigación en educación artística y formación de docentes en artes plásticas. *Uni-pluri/versidad*, 12 (2). Recuperado el día 25 de agosto del 2017, en: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/14438-47385-1-PB.pdf>
- Muñoz, T. R. E. (2004). *La enseñanza del arte en la educación básica en México*. (Tesis de doctorado). (pp. 28-59). Recuperado el día 9 de mayo del 2018. En: [file:///D:/seminario%20de%20Tesis%20ivonne/biografia%20importante/articulos%20de%20revistas%20electrónicas%20importantes/Tec tesis 2004.pdf](file:///D:/seminario%20de%20Tesis%20ivonne/biografia%20importante/articulos%20de%20revistas%20electrónicas%20importantes/Tec%20tesis%202004.pdf)
- Ordaz, M. (2015). *Educación artística en educación primaria. Opiniones de los docentes de Chihuahua (México)*. Tesis de doctorado. Universidad de Granada España.

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (Marzo del 2006). Construir capacidades creativas para el siglo XXI. *Conferencia Mundial sobre la Educación Artística*. Lisboa. Recuperado el día 3 de octubre del 2017, en: <https://drive.google.com/file/d/0Byymb497ecx1R1NoQmZETE1IS2s/view>

- Ortiz, Castro., Hellver, Jazzid., y Ibarretxe, Gotzon. (2006). Formación de profesores para la enseñanza musical y artística: Un estudio comparado. *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc)* 9 (2), (pp. 33-46). Recuperado el día 27 de septiembre del 2017, en: <https://drive.google.com/file/d/0Byymb497ecx1dUNJTy1CdzdoS2s/view>

- Rodríguez, B. H. (2011). “El barroco. Fundamentos estéticos. Su manifestación en el arte europeo. El barroco en España. Estudio de una obra representativa”. (Temario de opciones de Geografía e Historia). *Clío* 27. Recuperado el día 28 de abril del 2018. En: <http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema43.pdf>

- Roiz, J. (28 de agosto, 1976). Ciencias "duras" y ciencias "blandas". *El país*. Recuperado el día 20 de noviembre del 2017, en: https://elpais.com/diario/1976/08/28/sociedad/210031211_850215.html

- Rojas, M. (29 de diciembre, 2015). Por una educación artística de calidad. *El mostrador*. Recuperado el día 29 de noviembre del 2017, en: <http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/12/29/por-una-educacion-artistica-de-calidad/>

- Secretaría de Gobernación. (2017). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. (pp. 5-7). Recuperado el día 7 de mayo el 2018. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2018). *Centro de maestros*. Recuperado el día 26 de abril del 2018. En: http://seduc.edomex.gob.mx/centros_maestros
- Secretaría de Educación Pública. (2006). *Educación Básica. Secundaria. Plan de estudios 2006*. México: SEP.
- Secretaría de Educación Pública. (2018). *Estrategia Estatal de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2018*. Recuperado el día 30 de mayo del 2019, en: https://dgfc.basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201810/201810-RSC-zPxRHyQjhm-MXICO_151018.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2018). *Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes*. Recuperado el día 27 de enero del 2018, en: http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-docente-2014-2018/content/ba/docs/2017/ingreso/PPI_EB_INGRESO_16_01_2018.pdf
- Secretaría de Educación Pública (2011). *Programas de estudio. Guía para el maestro. Educación básica. Secundaria. Artes*. México: SEP. Recuperado el día 30 de octubre del 2017, en: https://www.centrodemaestros.mx/programas_estudio/Artes_SEC.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2011). *Plan de estudios. Educación básica en México 2011*. Recuperado el día 20 de agosto del 2017, en: <https://www.gob.mx/sep/documentos/plan-de-estudios-educacion-basica-en-mexico-2011>

- Secretaría de Educación Pública. (2013). Programa Sectorial de Educación 2013-2018. *Diario de la federación*. (2 ed.). Recuperado el día 30 de octubre del 2017, en: http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/253/1/images/programa_sectorial_educacion_2013_2018.pdf

- Secretaría de Educación Pública. (2017). *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. Recuperado el día 24 de Mayo del 2018, en: https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/wpcontent/uploads/sites/3/2017/07/aprendizajes_clave_para_la_educacion_integral.pdf

- Támes, M. (2004). *La enseñanza del Arte en la Educación Básica en México*. Tesis. Tecnológico de Monterrey.

- Valls, J. (9 de mayo del 2017). La docencia como profesión. *El universal*. Recuperado el día 24 de noviembre del 2017, en: <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jaime-valls-esponda/nacion/2017/05/9/la-docencia-como-profesion>

- Vaillant, D. y Marcelo, C. (2015). *El ABC y D de la formación docente*. España: NARCEA. (p. 92-100).

- Vilarnovo, A. (2008). Objetivo y subjetivo: hermenéutica de la ciencia. *Universidad de Navarra*. (pp. 718-720). Recuperado el día de 16 de mayo del 2018. En: file:///D:/seminario%20de%20Tesis%20ivonne/biografia%20importante/articulos%20de%20revistas%20electrónicas%20importantes/vilarnovo_objetivo%20y%20subjetivo.pdf

Anexos

Anexo 1

Guion de entrevista a los maestros de artes visuales

Guion de entrevista para Docentes de artes visuales- Secundaria

Datos de la entrevista.

Duración: 50 a 60 min.

Especificaciones:

- La entrevista será grabada por audio para mayor retención de información.

Día de la entrevista:

Hora de la entrevista:

Duración de la entrevista:

Lugar en que se realizó la entrevista:

*Cabe mencionar que dichos aportes serán utilizados para fines educativos, respetando, si se requiere, privacidad o anonimato por parte de los entrevistados.

1. Objetivo de la entrevista.

El objetivo de la entrevista es saber cómo ha sido su práctica educativa y docente impartiendo la asignatura de artes visuales con base a su experiencia profesional y laboral. Rescatar su punto de vista sobre las artes y su enseñanza en la formación integral del alumno.

Presentación

(Buenos días o buenas tardes), mi nombre es Elizabeth Jimenez Delgadillo, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura de Pedagogía, y como parte de mi trabajo recepcional realizo esta entrevista.

Primera parte. Formación profesional

1. ¿Cuál es su nombre? (opcional): _____
 2. ¿Qué grado imparte actualmente? _____
-

-
3. ¿Cuántos años lleva laborando como docente? _____
 4. ¿Es docente por formación profesional?, (en caso de ser la respuesta negativa), ¿Qué lo llevo a laborar en una institución escolar?
 5. De manera breve, platíqueme su experiencia laboral al egresar de la educación superior hasta la actualidad.

Segunda parte. Experiencia laboral

6. Ya como maestro de artes ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción impartiendo la asignatura ya sea a nivel personal o profesional?
7. En caso contrario ¿Ha experimentado alguna situación desagradable como docente de artes, ya sea en el aula de clases, a nivel institución, etc.?
8. ¿Cree que exista alguna diferencia entre los demás docentes y ustedes de artes, en cuanto a apoyo o recursos a nivel institución?
9. Monetariamente ¿los docentes de artes reciben económicamente lo suficiente o lo proporcional al trabajo que les piden realizar en un aula de clases?
10. Actualmente ¿Cómo se siente profesionalmente y laboralmente?

Tercera parte. Formación continua

11. Al impartir la asignatura de artes, ¿presentó dificultades ya sea en los contenidos, didáctica, cuestiones curriculares, pedagógicas, etc.?
 12. ¿De qué manera las resolvió?
 13. ¿Prevalecen aún?
 14. Ya sea a nivel institución o sistema educativo, ¿considera que las condiciones que se le brinda para la impartición de la asignatura son aptas, suficientes o necesarias?
 15. Se sabe que los maestros tienen por obligación y derecho estar en constante actualización (formación continua). ¿Qué ofertas les ofrecen?, ¿qué opina sobre ellas?, ¿de qué manera impacta en su práctica educativa? y ¿al logro de los objetivos de la asignatura de artes?
-

Cuarta parte. Práctica docente

16. ¿Cómo organiza los contenidos y secuencias didácticas para el desarrollo de las clases?
17. ¿Qué dificultad ha tenido en el proceso de aprendizaje de sus alumnos?
18. ¿Cómo es el ambiente educativo dentro del aula?
19. ¿Recibe apoyo por parte de los padres de familia respecto a las actividades o trabajos artísticos?
20. ¿Qué estrategia didáctica de las que ha utilizado ha sido la más apta para enseñar los contenidos artísticos?
21. ¿Cuáles la actitud de los alumnos ante las artes?
22. ¿De qué manera evalúa y en qué se basa?

Quinta parte. Las artes

23. ¿Qué opina de la inclusión de las artes en los programas de estudio?
24. Desde su experiencia ¿cómo favorece este tipo de conocimientos al desarrollo de los alumnos?

Agradecimientos

Anexo 2

Guion de observación utilizado para las clases de artes visuales

Guion de observación de clase

Escuela: _____ Ciclo escolar: 2018-2019 T: Vespertino

Asignatura: Artes visuales Grado: ____ Grupo: ____ Fecha de observación: _____

Profesor: _____ Hora: _____

I. Inicio de clase				
Aspectos a observar	SI	NO	Parcialmente	Observaciones
El maestro:				
1. ¿Inicia la clase con alguna actividad?				
2. ¿Pasa lista?				
3. ¿Revisa tareas?				
4. ¿Recupera los temas o contenidos abordados en clases anteriores?				
5. ¿Realiza a los alumnos alguna prueba diagnóstica antes de presentar el tema o contenido de la clase?				
6. ¿Presenta el tema a trabajar?				
II. Desarrollo del contenido				
Aspectos	SI	NO	Parcialmente	Observaciones
7. ¿El contenido es nuevo?				
8. ¿El maestro solicitó algún trabajo previo para esta sesión?				
9. ¿El maestro da a conocer a los alumnos los propósitos o aprendizajes esperados de tema?				

10. ¿Las actividades realizadas por los alumnos demandan su involucramiento directo con el objeto de estudio?				
11. ¿La explicación de los contenidos y las actividades son claras para los alumnos?				
III. Cierre de clase				
Aspectos a observar	SI	NO	Parcialmente	Observaciones
12. ¿Hay una recopilación de lo realizado en clase?				
13. El maestro, ¿deja tareas y/o actividades para las siguientes sesiones?				

Anexo 3

Complemento del guion de observación

IV. Actitud y actividades que realizan los alumnos respecto al contenido.				
Durante el desarrollo de las clases, los alumnos muestran:	SI	NO	Parcialmente	Observaciones
14. ¿Interés?				
15. ¿Aportan ideas?				
16. ¿Elaboran preguntas?				
17. ¿Toman notas?				
18. ¿Trabajan en equipo?				
19. ¿Se muestran participativos en cada una de las actividades?				
20. ¿Cumplen con las actividades asignadas por el maestro?				

21. ¿Muestran respeto ante los trabajos y participaciones de sus compañeros?				
--	--	--	--	--

V. Práctica docente				
Aspecto a evaluar:	SI	NO	Parcialmente	Observaciones
El maestro				
22. ¿Elaboro el plan de clase o secuencia didáctica?				
23. ¿El plan de clase contiene las actividades de inicio, desarrollo y cierre, como los productos elaborados por los alumnos?				
Durante la clase:				
24. Da instrucciones claras antes de iniciar las actividades.				
25. Aclara las dudas de los alumnos.				
26. Promueve la participación de los alumnos				
27. Promueve la reflexión.				
28. Motiva a los alumnos.				
29. Tiene control de grupo.				

VI. Material que se utiliza				
En la sesión se utilizan:	SI	NO	Parcialmente	Observaciones
30. Pizarrón.				
31. Libro de texto.				
32. Hojas empresas/ imágenes impresas.				
33. Biblioteca escolar.				

34. Recursos digitales (videos, cortometrajes, audiovisuales, películas, etc.)				
--	--	--	--	--

VII. Evaluación				
Durante la clase existió:	SI	NO	Parcialmente	Observaciones
35. Evaluación diagnóstica.				
36. Evaluación formativa, coevaluación, autoevaluación.				

VIII. Aprendizajes esperados				
Conclusión final de la clase.	SI	NO	Parcialmente	Observaciones
<p>Conocimientos</p> <p>Durante la clase. Existieron momentos en donde, tanto el maestro como los alumnos construyeron o se trataron conocimientos teóricos sobre el contenido.</p>				
<p>Habilidades</p> <p>Durante la clase. Existieron momentos en donde, tanto el maestro como los alumnos construyeron o recuperaron las diferentes habilidades, destrezas, técnicas y procesos pertinentes del contenido.</p>				
<p>Actitudes</p> <p>Durante la clase. Existieron momentos de expresión o comunicación por parte de los alumnos referentes a la significatividad y/o importancia del contenido en la vida del alumno.</p>				

Anexo 4

- Imágenes de obras fotográficas con su respectiva descripción, utilizadas en la sesión 4 de las clases de artes visuales.

Ámbito de las fotografías: Socio-política y cultural.

1. “Campamento de Kalema, Etiopía, 1985”

La fotografía que viste anteriormente, fue tomada por el autor Sebastião Salgado. “Este fotógrafo siempre ha estado más cerca de la fotografía documental que del fotoperiodismo y sus imágenes siempre son en blanco y negro. En su obra destacan las imágenes realizadas a personas en países en vías de desarrollo y en situación de pobreza. En 2001 fue nominado por UNICEF por toda su labor y ha sido premiado numerosas veces a causa de su trabajo.” (Cultura fotográfica (sitio web)).

Dicha obra, tituló el autor como “Campamento de Kalema, Etiopía, 1985”. Y representa “Unos refugiados, víctimas de la sequía en el Sahel, se protegen con mantas del viento y del frío de la mañana.” (El economista (sitio web)).

“Para que la fotografía tenga sentido hay que tener un compromiso”

¿Tu interpretación de la foto, coincidió con la del autor?

2. “El Señor de los pájaros, Nayarit, 1985”

La fotografía que viste anteriormente, fue tomada por la autora GRACIELA ITURBIDE. “Conocida como “La señora de los símbolos”. Graciela Iturbide destaca por ser una fotógrafa contemplativa, esto es, una persona que se toma su tiempo a la hora de crear sus series de imágenes llegando a tardar incluso 10 años en completar una.”

“Para Iturbide lo esencial en un fotógrafo es el ojo con el que mira, es experta en dar a sus imágenes una composición increíble, acompañadas de sencillez y una interpretación de la realidad variable según quién se detenga a mirar la fotografía. Su capacidad de relacionarse con el resto de seres humanos hace que en sus instantáneas se evidencie la dignidad de aquel que ha estado frente a su objetivo.” (Cultura fotográfica (sitio web)).

Dicha obra, es titulada por la autora como El Señor de los pájaros, Nayarit, 1985.

“Yo no fotografío la pobreza por la pobreza o la muerte por la muerte. Me interesan las costumbres de la gente, su dignidad, su historia y la de los pueblos.”

¿Crees que el objetivo de la fotógrafa se cumple?

3. Sin nombre

La fotografía que viste anteriormente, fue tomada por el autor **BORIS MIKHAILOV**. "Fotógrafo ucraniano que se encargó de fotografiar el régimen soviético en todas sus fases: en plena ebullición, declive y finalmente su caída. Este fotógrafo tiene mucha personalidad a la hora de fotografiar, incluyendo escenificaciones, fotografías coloreadas o imágenes antiguas."

Enfrentarse a sus fotografías no es fácil, pues muestran un panorama totalmente desolador. La ruptura de la Unión Soviética provocó que muchas personas se quedaran sin hogar, que otras cayeran en manos del alcohol o que no fueran capaces de encontrar un futuro por el que seguir adelante. Las fotografías de Mikhailov plasman todo esto, dándonos una dosis de realidad tremenda. (Cultura fotográfica (sitio web)).

¿Qué sentiste al ver la fotografía?

4. Sin nombre

La fotografía que viste anteriormente, fue tomada por el autor **DAVID GOLDBLATT**. "Es un fotógrafo documental sudafricano que fotografió el régimen del apartheid. Conocido por su capacidad para mostrar una sociedad donde imperaba la desigualdad desde una perspectiva no política. Su interés radica en mostrar la rutina en un momento específico de la historia, y en intentar plasmar en imágenes la normalidad que encuentran las personas aun a pesar de vivir una situación terrible." (Cultura fotográfica (sitio web)).

¿Y tú, qué opinas de las personas con diferente tono de piel a la tuya?

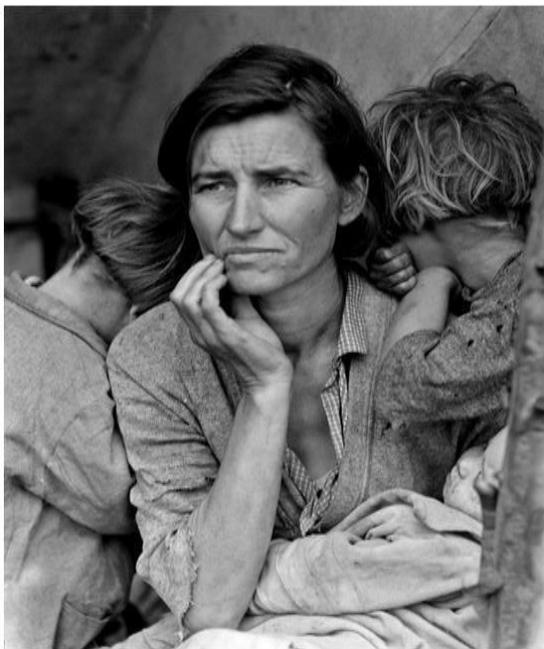
5. Sin nombre

La fotografía que viste anteriormente, fue tomada por el autor Ernest Cole. "Su fotografía documental muestra la violencia y la pureza salvaje de esa época. En 1967 consiguió que editaran su fotolibro 'House of bondage', una crónica que plasmaba la situación de su país con imágenes." (Cultura fotográfica (sitio web)).

Y tú, ¿Qué opinas de la violencia y discriminación de las razas distintas que existen en el mundo?

6. "Madre migratoria"

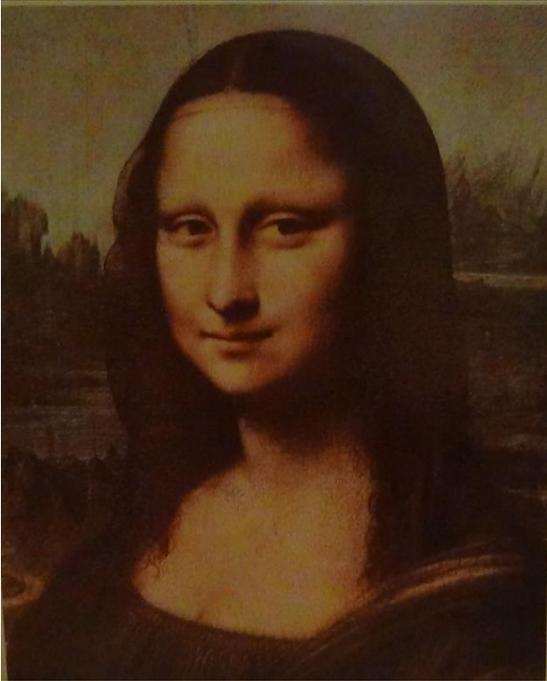
La fotografía que viste anteriormente, fue tomada por la autora DOROTHEA LANGE. "La fotografía de la gente" Es una fotógrafa documental y fotoperiodista americana. Conocida por sus sorprendentes imágenes de la Gran Depresión Americana, Dorothea Lange se convirtió en referente para este tipo de fotografía."

"Retrató con su cámara la Gran Depresión, recorriéndose las calles y los bancos de alimentos, y también cuando comenzó a formar parte de la Administración de Seguridad Agrícola, con sus imágenes denunció la situación en la que vivían todas las familias que vivían en el campo. De esa época es su fotografía "Madre migratoria", donde retrata a una madre con sus tres hijos. Capturó en sus imágenes a los Americanos Japoneses obligados a abandonar sus hogares y vivir en campos de internamiento." (Cultura fotográfica (sitio web)).

¿Crees que el objetivo de la fotógrafa se cumple?

Anexo 5

- Imágenes de obras artísticas utilizadas para la sesión 5.

Leonardo Da Vinci. "La mona lisa". (Siglo XVI).

Leonardo Da Vinci. "La virgen, el niño Jesús y Santa Ana". (Siglo XVI).

Leonardo Da Vinci. "Tavola Doria". (Siglo XVI).

Leonardo Da Vinci. "Batalla de Anghiari". (Siglo XVI).

Leonardo Da Vinci. "Retrato de Ginebra de Benci". (Siglo XV).

Leonardo Da Vinci. "La última cena". (Siglo XV).

Anexo 6

- Video utilizado para la sesión 6.

Título del video: "Papel de la fotografía como elemento artístico de expresión libertaria"

Autor: Ana María Peñaranda Saavedra

Año: 15 de mayo del 2017

Corriente: sociológica

Descripción general: El video muestra el trabajo de tres fotógrafos artísticos colombianos, en busca de hacer conciencia sobre las consecuencias del neoliberalismo en la sociedad colombiana.

Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=wqo6fLsECI8>

Anexo 7

- Formato para el proyecto final “La fotografía digital como medio de expresión artística socio-política y cultural”

Proyecto final:

“La fotografía digital como medio de expresión artística socio-política, social y cultural”

Objetivo: Conocer el uso de la fotografía como una técnica de expresión artística visual.

Características de proyecto:

- Crear una obra artística mediante el uso de la fotografía digital.
- Utilizar la cámara fotográfica del celular para tomar la o las fotografías.
- En la obra se debe representar o plasmar un tema social, cultural, político, etc. de su interés, por ejemplo:
 - Tema social: discriminación, feminicidios, violencia, etc.
 - Tema cultural: artesanías, algún baile regional, la fisonomía de los mexicanos, etc.
 - Tema político: lucha de partidos políticos, corrupción, avaricia, falta de trabajo, etc.

*nota: la fotografía debe ser tomada cuidadosamente y con respeto, pues será vista por otras personas, siendo su objetivo principal dar un mensaje o concientizar a la sociedad sobre los diferentes hecho o fenómenos que están ocurriendo actualmente. Se recomienda que ustedes mismos sean los protagonistas de sus fotos. en caso de ocupar a terceras personas debe ser con su consentimiento y autorización.

Instrucciones del trabajo:

- Se realizará en equipos.
- Cada equipo deberá realizar y registrar obligatoriamente todo el proceso de la creación de su obra a partir del siguiente formato.

Tiempo: La fotografía debe estar lista el día 3 de julio del 2019.

	<ul style="list-style-type: none"> - Menciona algunas obras de arte y el contexto social e histórico en el que se tomaron:
<p>Fase 2. Metodología. Identificar las maneras, el proceso o los pasos a seguir más aptos y factibles que ayuden a la creación de la obra.</p>	
<p>Fase 2</p>	<p>Pasos a seguir</p>
	<p>Paso 1.</p>
	<p>Paso 2.</p>
<p>Paso 3.</p>	

Fase 3. Planificación. Detallar las actividades, tiempo y responsabilidades de cada uno de los integrantes para lograr culminar en tiempo y forma.	
Fase 3	Registro de las actividades y responsabilidades en cada uno de los equipos.
Fase 4. Instrumentos	
Fase 4	¿Qué instrumentos van a utilizar?

Fase 5. Realización.	
Fase 5	Datos de la toma de la fotografía (lugar, participantes, hora, etc.)
Fase 6. Evaluación. Al final del proyecto todo el equipo evaluará su trabajo en equipo, sus debilidades, fortalezas, si tuvieron obstáculos, etc.	
Fase 6	Evaluación del trabajo realizado

Anexo 8

- Video utilizado para la sesión 8

Título del video: "7 cosas detrás de una gran fotografía"

Autor: Alter Imago fotografía

Año: 20 de octubre del 2017

Descripción general: un fotógrafo narra, desde su perspectiva, las 7 cosas a considerarse para tomar una gran fotografía.

Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=mTTXO-qBH8g>

- Actividad de la sesión 8

LA FOTOGRAFIA COMO MEDIO DE EXPRESION ARTISTICA VISUAL

Actividad 2. Indicaciones

Del vídeo titulado "7 cosas detrás de una gran fotografía", contesten las siguientes preguntas en equipo.

1. ¿Qué diferencia existe entre una "fotografía" de una "gran fotografía"?
2. ¿Cuál es el trabajo de un fotógrafo?
3. Enumera y describe brevemente las 7 cosas que se deben de hacer para crear una simple fotografía en una "gran fotografía".

➤ Obras de arte presentadas en la galería expositiva

Allison Michel. 2º C

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Karen A. Rodríguez. 3ºB

Anónimo

Anónimo